

Lorenz Dittmann *q g /Că*

stil simbol structură

STUDII DESPRE CATEGORII DE
ISTORIA ARTEI

Traducere și cuvînt înainte de
AMELIA PAVEL

EDITURA MERIDIANE
BUCUREȘTI, 1988

LORENZ DITTMANN

Stil • Symbol • Struktūr

1967 Wilhelm Fink Verlag, Munchen-Aachen

Toate drepturile

asupra prezentei ediții în limba română

sînt rezervate Editurii Meridiane

CUVÎNT ÎNAINTE

0%

*A fost și este istoria artei, de-a lungul dife-
ritelor ei etape metodologice, o disciplină
strict științifică? Poate ea ca atare să păstreze
distanța față de obiectul cercetării, conferind
clasificărilor, interpretărilor, ierarhizărilor ei
un caracter obiectiv, sau, dimpotrivă, oricîtă
rigoare istorică și teoretică ar dovedi în abor-
darea lumii operelor de artă, pînă la urmă
tot intră în jocul subiectivității și, într-un fel
sau altul, se adaptează acestei lumi, sau une-*

ori o mimează chiar? Aceasta ar însemna că și istoria artei însăși aparține universului artistic, modurile ei de a gândi și înțelege arta înrundindu-se, în funcție de epocă și opțiune metodologică, de instrumentarul conceptual, de predilecțiile iconografice și formale, cu gândirea și tendințele dominante ale artei unei perioade date.

Lorenz Dittmann analizează critic patru din direcțiile fundamentale de cercetare și teoretizare ale fenomenului artistic care s-au profilat la sfârșitul secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului XX; demersul său, care vizează metodologia cercetării, sistematizările conceptuale și materialul exemplificator propuse de Alois Riegl, Heinrich Wölfflin, Erwin Panofsky și Hans Sedlmayr îndeamnă la regăsirea, în formele adoptate de istoria

5

și teoria artei, a principalelor orientări artistice din perioadele respective; astfel, în contribuția lor novatoare, ca și în iluziile sau chiar erorile lor, pot fi identificate puncte comune cu unele momente artistice semnificative, paralele cu elaborarea fiecăreia din metodele propuse de cei patru istorici de artă. Aceasta în ciuda faptului că nici unul nu a studiat în principal arta vremii sale, ci mai ales arta unor epoci revolute: Riegl arta romanității Urzii, Wölfflin arta Renașterii și a barocului, Panofsky arta antică și arta secolelor XVI—XVIII, Hans Sedlmayr arta medievală europeană și arta Renașterii, și doar ■ mai târziu, sub aspecte discutabile și puțin convingătoare, s-a ocupat și de arta secolelor XIX-XX. Aceste puncte comune între teorie și artă fiind în ele însele cu totul altceva decât aspirația unor istorici de artă de a-și plasa comentariile la un nivel metaforic, care ar face dintr-o lucrare de istoria artei o operă de

artă, influențează în primul rînd apariția și dezvoltarea scheletului conceptual al sistemelor metodologice propuse. Astfel conceptul în jurul căruia Riegl își construiește edificiul istoric-teoretic, „voința de artă”, este înrudit nu numai pe plan filosofic cu gîndirea lui Schopenhauer asupra „lumii ca voință și reprezentare” și cu gîndirea voluntaristă a lui Nietzsche, c și cu preexpresionismul, la început latent, apoi tot mai vizibil, cu realismul și impresionismul german de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, în viziunea acționată impulsiv a unor artiști ca Max Slevogt, K'dthe Kollwitz, Lovis Corinth, Max Klinger.

În gîndirea elvețianului Wdlfflin sistemul binar de concepte fundamentale regizează (n-treaga desfășurare a istoriei artei — este vorba de conceptele picturalității și ale plasticității ca forme determinante de vizualitatea artistică. O dată cu influența gîndirii lui Konrad Fiedler și cu teoria sa asupra „purei vizuali-

6
tați”, apoi cu ecoul gîndirii lui Jacob Burckhardt bazată, în principal, pe experiența artei clasicismului și a barocului european, constituind și pentru Wdlfflin principala sursă de exemplificare, găsim apropieri certe de spiritul artei din epocă. Le găsim atît în sfera impresionismului și a cultului purelor bucurii vizuale, al picturalității avînt toute chose, cît și în unele aspecte ale artei elvețiene din epocă — mai precis spus în două tendințe diametral opuse, amîndouă de factură încă tradiționalistă: plasticitatea viziunii lui Arnold Böcklin și picturalitatea viziunii lui Ferdinand Hodler în a doua parte a creației sale, din perioada 1904—1920.

Interesul lui Panofsky pentru cercetarea iconografică și pentru conceptul „straturi-

lor de semnificații" detectabile în opera de artă, interes care putea fi întrevăzut încă de la prima carte a istoricului de artă german — Idea (1925) —, se leagă direct de nașterea în anii '20—'30 a unui univers iconografic nou sau reinterpretat în expresionism și în neo-obiectivitate (Neue Sachlichkeit), acordându-se o importanță deosebită conținutului creației vizuale, ca expresie a proiectului ideatic interior. Pentru Panofsky importanța stratului „al treilea” provine din faptul că el cuprinde „semnificațiile intrinsece, care constituie universul valorilor simbolice”, al „tendențelor esențiale ale spiritului omenesc”. Revenirea la rolul simbolului, răspândită în teoria de artă a epocii — ar fi de citat aici, în primul rând, Philosophie der symbolischen Formen de Ernst Cassirer — duce la o sinteză teoretică a experienței simbolismului artistic de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, simbolism difuz și în alte creații decât cele ale simbolismului programatic. Această revenire reprezintă însă, mai ales la Panofsky, o corespondență cu spiritul expresionist dominant în primele decenii ale secolului în cultura europeană. Opera de artă

7

ca simbol estetic al unei realități stratificate și tensionate, în care valori multiple se suprapun și se încrucișează încifrat, este punctul de plecare al cercetării lui Panofsky, orientată în spiritul gândirii artistice moderne, în ciuda obiectului de cercetare cuprinzând arta dintre perioada antichității europene și cea a clasicismului secolului al XVII-lea.

Mai puțin precis pot fi definite înruderile gândirii lui Sedlmayr cu arta din vremea sa. Perioada, în esență structuralistă, a anilor '20—'30 ar putea fi apropiată de concepția constructivismului și abstracționismului post-

expresionist despre opera de artă ca organism, ca univers închis, ca „totalitate” expresivă, iar perioada lansării celebrului concept-lozincă de Verlust der Mitte (pierderea măsurii), care semnală în arta modernă gravele simptome ale deprecierii valorilor spirituale, ar putea — întristător — să fie corelată cu valul artificial al așa-zisului neoclasicism german și italian al sfârșitului anilor '30 și începutul anilor '40. Lorenz Dittmann (n. 1928 la München), elev și discipol al lui Sedlmayr și al lui Kurt Badt, doctor al Universității din München, profesor universitar între 1965—1970 la Aachen și de atunci până în prezent la Universitatea din Saarbrücken, unde conduce Institutul de Istoria Artei, a publicat studiul „Stil ■ Simbol ■ Structură” în anul 1967, adică în momentul în care ideea autonomiei „operei” ca unitate organic constituită, ca univers închis, își atinsese apogeul, o dată cu arta abstractă. De la acest considerent pornind, trebuie, în principal, înțeleasă poziția polemică a lui Lorenz Dittmann față de metodologiile și teoretizările din domeniul istoriei artei care diminuează ori păreau că diminuează importanța și rolul singularității, unicității și autonomiei operei, subsumînd-o fie determinărilor unor stiluri generale, caduce istoricește, fie

8

unor tipuri de viziune, fie condiționării de acțiunea unei substanțe simbolice din afara universului artistic propriu-zis. În același timp, este semnificativ chiar faptul că din întreaga suită posibilă a istoricilor de artă iluștri, Lorenz Dittmann s-a oprit tocmai asupra celor patru mai sus citați, lăsînd la o parte, sau referindu-se la ei doar ocazional, istorici de artă de prim rang ca Jakob Burckardt, Franz Wickhoff, Max Dvorak — spre a nu mai vorbi de istoricii de artă din afara teritoriului cultural german, precum Francastel, Kenneth Klark, Herbert Read etc. — angajați cu toții în a releva dimensiunea cultural- și spiritual-isto-

rică a fenomenului artistic și nu în primul rând autonomia operei ca totalitate închisă. Preferința lui Dittmann de a discuta teoriile lui Riegl, Wolfflin, Panofsky și Sedlmayr și nu altele, se leagă de conceptele în jurul cărora gândirea lor s-a constituit și care, într-un sens sau în altul, contraziceau sau sprijineau fundamental ideea operei de artă ca totalitate, unică și autonomă.

În același timp, prestigiul structuralismului în anii în care Dittmann își elabora studiul a influențat și el dezvoltarea ideii de „operă”, a cărei cercetare, analiză și caracterizare devine centrul și țelul cel mai înalt al istoriei artei. Influența n-a fost însă decisivă, ci doar parțială; concluziile metodologice ale lui Dittmann și felul în care el întrevede finalitatea studiului de istoria artei sint inspirate de ideea centrală a teoriei lui Kurt Badt: „opera de artă este o deschidere spre adevăr”. Cu această idee, gândirea lui Dittmann iese din cercul oricăror formalizări propriu-zis structuraliste, deși în unele privințe ea se întâlnește cu analiza structuralistă, înscriindu-se, pe de o parte, în tradițiile filosofice ale idealismului german, apropiindu-se și de viziunea heideggeriană asupra artei, pe de altă parte însă, prin atenția implicit acordată conținutului uman al operei de artă și comunică-

9

vil, deci ideii de transmitere a adevărului, punctul de vedere al lui Dittmann nu se arată străin nici de ecourile esteticii cu preocupări sociale ale lui Adorno, Hauser ș.a. Indirect și pornind de la temeuri teoretice diferite, concepția lui Dittmann se adaptează tendințelor, puternice în critica și teoria de artă a anilor '60, de a reconcretiza contactul interpretativ cu opera de artă și orice demers care decurge de aici. Nu altfel poate fi înțeleasă îndoiala lui Dittmann față de posibilitatea unui „consens de claritate asupra calității ideal-tipice a conceptelor istoriei de artă”, ca și îngrijorarea cu

privire la faptul că „sub orizonturile cunoașterii științifice exclusiv axată pe ideea unor legități obiective ale istoriei artei, această știință „va deveni o putere tiranică, reprezentată prin învelișuri conceptuale a^v Aracte, gănuoase.” „Critica la adresa categoriilor teoretice de istoria artei: stilul, simbolul, structura,” scrie Dittmann, „se ridică împotriva ideii că ordonarea obținută cu ajutorul acestor concepte poate deveni legitate a istoriei, făcând posibilă înțelegerea istoriei ca totalitate.”

În același timp, regăsim la Dittmann atotputernica prezență a conceptului care a dominat întreaga evoluție a fenomenului artistic german din secolul XX: das Erlebnis — experiența, trăirea. Dacă arta este un mod de a trăi calitatea, atunci înțelegerea artei nu poate ocoli această sursă în drumul ei spre expresia artistică. Dittmann nici n-o ocolește; dimpotrivă, el scrie că „este necesar să se precizeze statutul istoriei (artei) și al cognoscibilității ei ca o știință a experiențelor, acceptându-se cu onestitate intelectuală această calitate; renunțarea, prin urmare, la cunoașterea absolută, la situarea mai presus at istorie.” Dittmann consideră că „mai presus de istorie” pretind a se situa acele sistematizări ale istoriei artei care operînd cu ajutorul unor concepte repetitive — generatoare de legități în mersul istoric al lucrurilor — ies de fapt

10

din istoricitatea pură, din succesiunea irepetabilă a diversității ei.

Confirmarea acestei componente realiste asociată surselor idealismului german și ecourilor structuraliste în atitudinea teoretică a lui Dittmann o oferă cel mai elocvent însăși temele de cercetare care-l preocupă în principal. Una — și cea mai importantă — este problema configurării cromatice și a evoluției ei, în pictura europeană de la Griinewald pînă în zilele noastre. O lucrare recentă, „Structura culorii și teoria culorii în pictura occidentală”

(Darmstadt 1987) sintetizează rezultatele unor studii care pornesc de la experiența și trăirea operelor de artă în unicitatea lor: cu intenția de a extrage din ele esența adevărului uman comunicabil care le stă la bază, dar fără intenția de a stabili legități implacabile în desfășurarea istorică a creației artistice. Alte lucrări indică și ele aceeași incitantă tensiune între ispita de a organiza conceptual realitățile artistice, ispită, căreia un istoric de artă cu formație filosofică nu îi poate rezista, și luciditatea sceptic realistă cu care se acceptă evidența forțelor concrete, carnale ale creației artistice, opuse încătușării conceptuale. Sint de citat în acest sens: Die Farbe bei Griinewald (*Culoarea la Griinewald*, 1955), Die Kunstwissenschaft und die Phänomenologie des Leibes (*Știința artei și fenomenologia trupului*, 1973); Die Willensform im Kubismus (*Forma în cubism*, 1970); Versuch über die Farbe bei Rubens (*Eseu asupra culorii la Rubens*, 1970); Farbgestaltung als Rationalisierung „mythischer“ Form (*Structura coloristică și raționalizarea formei „mitice”*, 1982); Probleme der Bildrhythmik (*Probleme ale ritmicii imaginii*, 1984); Farbe als Erscheinung mythischer Wirklichkeit (*Culoarea ca înfățișare a realului mitic*, 1985); Geometrische Abstraktion und Realität (*Abstracție geometrică și realitate*, 1987).

11

Fără a formula deschis ideea mentorului său Kurt Badt, că „arta este și faptă” — idee venită din sursă scolastic-activistă — specific „occidentală” —, Lorenz Dittmann aderă la ea și la corolarul ei, care și justifică metodologic teza istoriei artei ca o istorie a „operelor”. Arta este faptă: și pentru că „face” obiecte și pentru că se preocupă de comportamentele și atitudinile „ultime” ale omului”, spunea Kurt Badt. De aici rezultă că opera de artă cuprinde un adevăr al ei, care, deși altul

decît cel real, este totuși un adevăr al dimensiunii spirituale a omului și, ca atare, exercită „acțiuni”, „efecte”. Aceste „acțiuni” coincid cu istoricitatea creației artistice, iar desfășurarea lor impune importanța rolului calității — e-chivalentul etic specific al artei. Această calitate, de care țin „libertatea și autonomia fenomenului” (artistic), dar și capacitatea artei de a se metamorfoza „într-o fraternitate a unor relații directe între indivizi” va trebui să devină adevăratul obiect al cercetării istoriografice de artă, preocupată să sprijine „educația estetică în slujba libertății personale, responsabile” — în sensul concepției lui Schiller despre „libertatea de ordin superior a frumosului.” „Un efect negativ”, dimpotrivă, precizează Dittmann, „poate avea istoriografia de artă dacă în locul acestei sarcini, ne înfățișează fantoma unor imagini istorice deterministe, dîndu-se drept vestitoarea unui spirit obiectiv, căruia individul este silit să i se supună”.

Cu această afirmație concluzivă categorică, Dittmann trece peste componentele totuși colorate axiologic ale teoriei wolffliniene, ale gândirii lui Panofsky și, mai ales, ale teoriilor atît de complicate, de contorsionate, chiar și de contradictorii ale lui Sedlmayr. Astfel, cu toată obiectivitatea lui, binomul de concepte care la Wdflflin regizează evoluția, pe tipuri, a vizualității artistice, include o discretă și foarte bine ascunsă preferință pentru valorile tactilului — pentru arta clasică adică. S-ar

12

putea ca această preferință să aibă mai puțin un caracter personal și să exprime mai curînd o filiație a gustului clasicizant, încă dominant în istoria elvețiană a artei la acea dată, prin Wdflflin chiar influențată de spiritul tutelar al lui Jakob Burckhardt. De altfel, însăși selecția exemplelor date de Wdflflin în susți-

nerea argumentelor sale înseamnă un act de valorizare. La Panofsky, punctul central al metodologiei, care este interpretarea operei, gradează straturile de semnificație prin intermediul cărora istoricul de artă reușește să ajungă la esența operei. Faptul că stratul ultim dezvăluie o esență a „conținutului” și nu o esență de ordinul formalului, nu schimbă totuși caracterul axiologic al demersului interpretativ. Prioritățile acordate de Panofsky elementului iconografic i se pot, desigur, aduce obiecții din punctul de vedere al unei concepții care pornește de la indisolubilitatea estetică a componentelor unei opere de artă, de la unitatea ei esențială. Metoda lui Panofsky, bazată pe studiul „simbolurilor documentare” nu poate însă fi bănuită de indiferență față de valoarea conceptului de operă, și nici de riscul cecității axiologice, pentru faptul că se preocupă de conexiunile cultural-istorice ale creației artistice. Simptomatică în acest sens este și aria artistică asupra căreia se opresc preferențial interpretările lui Panofsky: goticul, Renașterea, barocul, clasicismul francez, adică acele perioade stilistice în care conținutul de simboluri al operei de artă juca un rol de prim ordin, decisiv pentru valoarea operei.

În ceea ce-l privește pe Hans Sedlmayr, aspirația de a legifera evoluția artei de-a lungul istoriei cu ajutorul unor puncte de reper se plasează — dacă aspirația există ca atare — pe alte coordonate decât cele ale conceptualizării. Una din ele se află în principiul recreerii operei de către interpret — în cazul de față istoricul de artă. Ideea aceasta, care o

13

implică pe cea a retrăirii operei, nu introduce nici un element propriu-zis legitim în meritul istoriei, ci exprimă o adaptare a concep-

tului lui Worringer: empatia, deci o adeziune la experimentalismul existențial, la cultul Erlebnis-ului — într-adevăr nu neapărat axiologic selectiv. Acest aspect al metodologiei lui Sedlmayr, în care capacitatea subiectivă a istoricului de artă de a retrăi, pînă la re-producere opera, este determinant, și i-a influențat, în bună măsură, atît pe Kurt Badt, cît și pe Lorenz Dittmann. Mai susceptibil de obiecția abstractizării, a îndepărtării de concret este, în gîndirea lui Sedlmayr, ideea că pentru a înțelege o operă de artă trebuie să te situezi undeva în afara mersului istoriei, într-un „punct central” din care aspectele concrete ale creației să poată fi deduse. Un astfel de „punct central”, așa cum judicios sugerează Lorenz Dittmann, l-ar putea reprezenta oricare din sistematizările teoretice analizate, considerate a face abstracție de caracterul unicității axiologice a operei. A treia idee de bază în gîndirea lui Sedlmayr — de fapt cea mai răsunătoare și care redefinește întreaga lui viziune asupra istoriei artelor — este cea referitoare la „Pierderea măsurii”¹¹ (Verlust der Mitte). Aici optica subiectivă a istoricului de artă se desfășoară cu toată amploarea și cu toată strălucirea ei paradoxală. Este o optică subiectivă care consideră că poate descoperi unele legități în mersul istoriei — a legității decăderii de la arta „cu miez”, arta consensului spiritual al omului cu universul, la arta „fără miez” a modernității, arta unei umanități care a pierdut acest consens. O astfel de legitate descurajatoare este respinsă de Lorenz Dittmann. Pentru el, ca și pentru Kurt Badt, prestigiul — nu întotdeauna cert al istoricului de artă — nu se poate consolida decît în devoțiunea față de opera studiată în ceea ce face calitatea ei și nu în găsirea unor legități ascendente sau descendente, care nu pun deloc problema calității operei unice, sau o pun în general, sub aspectul unei epoci, al unui stil obiectiv, înțeles ca forță autonomă.

Ideea aceasta a priorității „stilului personal” al artistului asupra „stilului unei epoci” și a faptului că o operă mare, de prim rang, este o operă care mai curînd iese din stilul epocii decît i se supune, este un laitmotiv al gîndirii lui Lorenz Dittmann ca și al concepției lui Kurt Badt.

Luată în ansamblu, însă, concluziile lui Lorenz Dittmann vizează o repunere în chestiune a însuși domeniului de cercetare al istoriei artelor și trădează, în orice caz, un scepticism interrogativ cu privire la șansele ei de a contribui, așa cum credea Riegl, „la dezlegarea marii enigme a lumii.” Fără a contesta valoarea parțială, de mare interes, a rezultatelor atîtor cercetări și metode, Lorenz Dittman exprimă de fapt în această carte, unul din momentele de pauză și respirație în care disciplina istoriei artelor, „știința artei” — cum îi spun germanii — și-a făcut un examen de conștiință la răscrucea întîlnirilor ei tot mai frecvente și mai animate cu critica de artă și cu scrierile teoretice ale artiștilor, născute direct din experiența creației.

AMELIA PAVEL

INTRODUCERE

Lui Kurt Badt

cu stima și recunoștință

Studiile de față analizează critic conceptele de „stil”, „simbol”, „structură”. Aceste concepte sînt considerate categorii. În sens științific teoretic categoriile sînt concepte fundamentale. Ele se află în centrul (texturii conceptuale a unei științe. în calitate de concepte premergătoare, „anticipative”, ele călăuzesc acțiunea „nitivă”, și astfel permit cunoașterea preminituale ale unei științe.

Formularea problemei de cercetare implică două delimitări.

Una se referă împotrivindu-i-se, la concepția pozitivistă — azi în revenire — asupra istoriei artei, care socotește că poate, fără „con-

dimentări spirituale", doar prin „modesta atenție acordată obiectului", să-i smulgă acestuia toate semnificațiile și corelațiile. Cu asemenea naivități este firesc ca istoriografia de artă să se lase, fără spirit critic, în voia clișeelelor de gândire predominante.

Cealaltă delimitare vizează istoriografia și teoria de artă care se slujesc de un limbaj metaforic-evocator. Acestea, chiar dacă reușesc să se apropie într-adevăr de opera de artă, poartă cu ele riscul unei cecități provenite din renunțarea la rigoare conceptuală, cecitate care le împiedică să-și dea seși și altora socoteală despre justetea propriilor afirmații. Această me-

17

todă a limbajului analog antei și-ar găsi împlinirea în crearea unei opere de artă despre opera de artă. Chiar dacă folosirea metodică a limbajului metaforic este justificată, limitarea demersului interpretării și al istoriografiei de artă exclusiv la vorbirea metaforică nu este admisibilă. Ea poate tot atât de puțin să pătrundă înțelesul unor premise teoretice, pe cât poate s-o facă realismul pozitivist și imitativ. Ambele puncte de vedere, oare nu o dată se și îmbină, au fost supuse unei pătrunzătoare critici de către Otto Păchf. N-ar mai fi nimic de adăugat la ea.

Obiectul lucrării de față îl constituie acele opere de seamă ale istoriografiei de artă, în oare reflecțiile științifice cu caracter teoretic capătă în mod expres un caracter tematic. Este vorba în primul rând de scrierile lui Alois Riegl, Heinrich Wölfflin, Erwin Panofsky și Hans Sedlmayr. Modificările pe care alți istorici de artă le-au adăugat teoriilor celor mai sus-numiți, vor fi discutate la locul potrivit². Critica fundamentărilor teoretice ale acestor autori nu privește cu nimic ansamblul creației iar. Nu intră în dezbateri felul în care expe-

riența vie, trăirea operei de artă, a putut să însemne pentru fiecare din ei depășirea propriilor teorii. Doar observațiile strict științifice, teoretice vor fi discutate aici critic. Aceste observații prezintă fragmente din ansamblul lucrărilor respectivilor autori, fiind totuși considerate de ei drept interpretări cu caracter teoretic, sistematic, autonom, desprinse de experiența personală a creației artistice. Sub acest aspect au fost influente acele teorii; sub acest aspect vor fi ele discutate aici.

Critica celor câtorva teorii individuale atinge în cele din urmă acea problemă generală a istoriografiei de artă, pe oare am numi-o ecoul metamorfozat, încă activ al filosofiei hegeliene a istoriei în domeniul istoriografiei de artă. Această problemă cu caracter într-adevăr general iese însă la iveală numai în ca-

13

drul unei analize critice, amplu ghidată de citate, a diferitelor teorii individuale. Tocmai fiindcă la baza acestor studii stă o intenție critică, mi s-a părut necesar să prezint punctele de vedere analizate cu ajutorul unui mare număr de citate cuprinzătoare. De aceea am socotit ca o condiție indispensabilă a discuției critice să nu reduc teoriile propuse spre cercetare la câteva formule, ci să prezint cât mai complet cu putință argumentele principale, urmărind totodată sursele și legăturile lor ou alte concepții, înrudite. Nu observațiile cu caracter teoretic legitimează istoriografia de artă, ci exegezai pătrunzătoare a operelor de artă..

Astfel consider ca premisă a acestor cercetări — născute din îndoiala asupra valabilității unor forme de gândire larg răspândite și acceptate — scrierile lui Kurt Badt³, în care un nou mod de a recepta opera de artă a devenit realitate; un mod apropiat de acea idee

care — pentru prima oară de la idealismul german încoace — îndrăznește iarăși să vadă în opera de artă o deschidere spre adevăr.

-

STIL

Semnificația conceptului de „stil” a fost definită de Hans-Georg Gadamer concis și precis, după cum unmează: „Conceptul își fixează înțelesul, ca de obicei, printr-un transfer al termenului din sfera sa originară. În acest fel i se imprimă nu un sens istoric, ci unul normativ. Cai atare, „stilul” înlocuiește în tradiția mai nouă a retoricii antice ceea ce acolo

■ :i^îmna *genera dicendi*, dobîndind un caracter normativ. Există diferite moduri de a se exprima și de a scrie, potrivite fiecare cu natura și scopul conținutului respectiv și oare au cerințele lor specifice. Acestea sînt modurile stilistice, stilurile. Este evident că o dată cu teoria stilurilor și justa ei folosire, apare și folosirea ei greșită.

Pentru cel care practică arta de a scrie și de a se exprima este necesară păstrarea unui stil adecvat. Așa apare conceptul de stil, mai întîi, după cît se pare, în jurisprudența franceză, unde înseamnă *maniere de proceder*, adică un demers procesual determinat, apt de a satisface cerințele juridice specifice. Începînd din sec. al XVI-lea conceptul începe să fie folosit și pentru alte domenii ale exprimării prin vorbire și scris. Sigur că la baza întrebuirii acestui termen stă ideea că pentru o reprezentare artistică există anume cerințe prealabile, în special cerința unității, in-

dependentă de conținutul supus reprezentării.

Pe lângă aceasta a funcționat însă și un sens personal al termenului. Stil înseamnă și nota individuală pretutindeni recognoscibilă în operele aceluiași artist. Folosirea aceasta transferată își are rădăcinile încă din antichitate în practica de a canoniza reprezentanți clasici ai anumitor *genera dicendi*. Conceptual vorbind folosirea noțiunii de stil în sensul de „stil personal” coincide în mod consecvent cu sensul originar al noțiunii. Căci și acest sens desemnează o unitate în varietate, referindu-se la felul în care un mod de expresie caracteristic unui artist îl deosebește de toți ceilalți.

Acest lucru apare și în terminologia goetheeană devenită ulterior punct de referință în această problemă. Conceptul goetheean de „stil” se constituie prin delimitarea lui în raport cu noțiunea de manieră și în mod evident le contopește. Un artist își formează un stil în măsura în care nu mai imită cu devoțiune un model, ci își dezvoltă propriul limbaj. Chiar atunci când rămâne legat de vizibilul dat, acesta nu devine pentru el o cătușă — nu-l împiedică pe artist să se autoexprime. Oricât ar fi de rar acordul între „imitarea fidelă” și maniera individuală (concepția), tocmai în acest acord constă stilul. Momentul normativ este deci cuprins în conceptul de stil chiar și acolo unde este vorba de stilul unei persoane. „Natura”, „esența” lucrurilor rămâne piatra de temelie a cunoașterii și a artei, de care un artist de seamă nu se poate îndepărta; prin această legătură cu esența lucrurilor sensul personal al termenului de stil păstrează în chip evident, după părerea lui Goethe, un caracter normativ.

Idealul clasicist poate fi ușor recunoscut aici. Terminologia lui Goethe este însă în același timp adecvată pentru clarificarea conținutului conceptual al noțiunii de stil. Stilul nu înseam-

22

nă în nici un caz pură expresie individuală — ci întotdeauna se sprijină pe un element solid, obiectiv, care susține construcția limbajului individual. Așa se explică și folosirea acestui concept ca o -categorie istorică. Într-adevăr, privind lucrurile istoricește, retrospectiv, ceea ce numim „gustul unei epoci” se dovedește a fi un astfel de liant și tocmai în acest sens aplicarea conceptului de stil la istoriografia de artă apare ca o consecință firească a conștiinței istorice. Este însă evident că în acest context sensul de normă estetică inițial incorporat conceptului de stil (*vero stile*) a dispărut în favoarea funcției lui descriptive.”⁴

Cu aceasta se conturează semnificațiile care alcătuiesc conținutul termenului de „stil”: cea estetic-normativă, cea istoric-descriptivă, cea individuală și cea generală. Tensiunile care acționează între conținutul normativ și cel descriptiv, între cel individual și cel general, se desfășoară în aplicarea conceptului de stil în istoriografia de artă.

Tuturor acestor determinări le este comună ideea unității în diversitate, idee care este, în fapt, definiția însăși a artisticului.

Sursa estetică nu și-o contestă conceptul de stil niciodată. Iar aplicabilitatea lui istorică pune în mișcare o viziune estetică asupra is-

RIEGL

„Istoria artei ca știință... are ca țel principal să lege fenomenele artistice între ele, prin relevarea trăsăturilor lor comune și să le introducă pe calea cunoașterii ast-

fel dobândite în conștiința noastră. Istoria artei vrea să ne aducă în situația de a putea, în fața oricărei opere de artă ne-am afla, s-o subsumăm de îndată celui factor mai general — deja prezent în conștiința noastră — și anume conceptului de stil, în așa fel încât opera de artă să piardă caracterul perturbator al necunoscutului, al extraneului, și tocmai prin aceasta să devenim capabili de a gusta specificul, unicitatea, neobișnuitul acelei opere, aliat cu farmecul plinar, pe care orice noutate o aduce cu sine".

RIEGL: „O NOUA ISTORIE A ARTEI", 1902 (A. 44).

Scrierile lui *Riegl*⁵ cuprind pentru prima oară în istoriografia de artă un sistem de determinări ce se echilibrează reciproc, care face posibilă plasarea oricărei afirmații într-un context ordonator.

Teoria de artă a lui Riegl a fost nu o dată obiectul unor analize, al unor luări de poziție, fie de adeziune, fie critice. De aceea, datorită importanței acestei teorii pentru întreaga evoluție ulterioară a teoriei de artă nu se poate renunța la o nouă prezentare critică a teoriei lui Riegl.

Prima operă de seamă a lui Riegl, „Problemele stilului" (*Stilfragen*) a apărut în 1893.

24

Subtitlul ei era: „Fundamente ale unei istorii a ornamenticii". În ce măsură puteau fi tratate problemele stilului într-o istorie a ornamenticii?

În „Critica facultății de judecare"⁶ Kant deosebea două tipuri de frumusețe: „frumusețea liberă (*pulchritudo vaga*) și simpla frumusețe dependentă (*pulchritudo adherens*). Prima nu presupune un concept despre ceea ce

trebuie să fie obiectul; cea de a doua presupune un astfel de concept, precum și perfecțiunea obiectului potrivit acestuia." Exemplele pentru frumusețea liberă sînt „desenele à la grecque, ornamentele în formă de frunze de pe ramele tablourilor sau de pe tapetele de hîrtie." Căci „nu au nici o semnificație; ele nu reprezintă nimic, nici un obiect sub un concept determinat. . ." (par. 16, 310). Dimpotrivă „doar frumusețea unui om (și în cadrul acestei specii, cea a unui bărbat, a unei femei sau a unui copil), frumusețea unui cal, a unei clădiri (biserică, palat, arsenal sau pavilion) presupun un concept al scopului care determină ceea ce trebuie să fie obiectul, așadar un concept al perfecțiunii sale; deci ea este doar o frumusețe dependentă. . ." (311).

Numai „în aprecierea frumuseții libere.. . poate judecata de gust să fie cu adevărat pură", dar, numai frumusețea aderentă ■— și nici aceasta sub toate formele ei — este capabilă să reprezinte un „ideal al frumuseții". Termenul de „ideal" trebuie înțeles ca „reprezentarea unei ființe particulare ca fiind adecvată unei idei", iar „ideea este ... un concept al rațiunii." (par. 17, 314)

De aici, rezultă că „numai ceea ce își are în sine scopul existenței, *omul*, poate să-și definească singur, prin rațiune, „țelurile", poate deveni obiectul unui „ideal al *frumuseții*", după cum umanitatea încarnată, ca inteligență, în persoana umană, este singura capabilă, dintre toate realitățile universului, să exprime idealul „perfecțiunii". (315)

25

„Idealul de frumusețe" devine vizibil în figura umană. „Expresia vizibilă a acelor idei morale, care-l stăpînesc pe om pe plan interior, poate într-adevăr să fie preluată numai din experiența directă; dar pentru a face vizibilă legătura lor cu tot ceea ce rațiunea noastră asociază ca valori morale în ideea supremei funcționalități: bunătate sufletească, sau puri-

tate, sau forță, sau calm, etc, pentru a le exprima corporal (ca acțiune a inferiorității), este nevoie de ideile pure ale rațiunii asociate cu imaginația puternică a celui care dorește să le aprecieze; dar mai ales a celui care dorește să le și reprezinte." Aceasta înseamnă că „judecata conformă unei astfel de norme nu poate fi niciodată pur estetică și nici judecata pe măsura unui ideal al frumosului un simplu verdict al gustului." (318)

Oricât de problematică ar fi în această formă disjunctia kantiană, oricât de condiționată temporal formularea ei — ea reușește totuși să identifice o deosebire reală, oferind astfel posibilitatea de a se depăși sfera estetică socotită de Kant ca autonomă și a o aduce în sfera semnificațiilor umane, în domeniul libertății și al rațiunii.

Dacă Riegl a înțeles „Fundamentele unei istorii .a ornamenticii" ca studiu al „problemelor stilului", se naște presupunerea că exista la el ideea că problemele .stilului ar trebui să se limiteze la domeniul acelei *pulchritudo vaga*, accesibilă judecății de gust formale.⁷

Problema se pune însă tocmai invers. Nu pentru a recunoaște limitele conceptului de stil în general au fost tratate problemele stilului într-o istorie a ornamenticii; dimpotrivă: ornamentica se înfățișa ca fiind cea mai sigură cheie spre cunoașterea fenomenelor stilistice,

26

valabile mult dincolo de universul ornamenticii.

Ulterior,, ornamenticii i s-a adăugat arhitectura, în acest sens se afirmă în „Meșteșugurile artistice în perioada romană târzie": „ Legile supreme sînit firește comune celor patru genuri de artă, întocmai ca și voința de artă care le generează; dar nu toate genurile permit cu egală claritate sesizarea acelor legi. Cel mai lesne se petrec lucrurile în arhitectură și apoi în arta aplicată, mai precis spus în măsura în care aceasta nu prelucrează mo-

tive figurative: arhitectura și arta decorativă aplicată revelează adesea legile care guvernează voința de artă cu o limezime de-a dreptul matematică. În schimb aceleași legi nu apar în sculptură și pictură în întreaga lor claritate și primordialitate; faptul nu se datorează însă defel formelor figurii umane ca atare, adică mobilității și de aici aparentei ei asimetrice, ci „conținutului”, substanței de idei poetice, religioase, didactice, patriotice etc. care se leagă — cu sau fără intenție — de figura uimană, și-l îndepărtează pe privitor. . de elementul plastic propriu-zis al operei de artă, de înfățișarea obiectelor ca formă și culoare, fie pe o suprafață, fie în spațiu.” fK.7.19) în acest fel Riegl (în măsura în care mai putea fi vorba la el de „frumusețe”) ridică la rangul de „element artistic propriu-zis al operei de artă” un factor asemănător acelei *pulchritudo vaga* a lui Kant, deelarîndu-l definitoriu pentru orice gen de *artă*. Estetica lui Riegl a fost o *estetică piu-formală*. De aceea a și rămas mult în urma perspicacității tcoretic-estetice a lui Kant, O astfel de devitalizare a cunoașterii despre esența artei nu poate fi pusă nuimă în sarcina lui Riegl. Ea a fost pregătită în a doua jumătate a sec. al XIX-lea și pentru definirea conceptului de stil în istoriografia de artă a avut o importanță decisivă.

27

La baza „Problemelor stilului” stă intenția de a înțelege istoria ornamentului vegetal de la egipteni la bizantini și la sarazinii timpurii, ca o *evoluție unitară*, condusă de „impulsul artistic creator immanent” al omului.

Punctul culminant al explicației se află în argumentul că „ornamentul de acant nu este la origine altceva decât o palmetă transpusă apoi în ronde-bosse.” (St. 218). Este respinsă anecdota lui Vitruvius, conform căreia ornamentul cu acant își datorează apariția unei imitări nemijlocite a plantei de acant. „Astfel acantul, ornamentul de departe cel mai im-

portant dintre cele vegetale, nu mai apare în istoria artei ca un „Deus ex machina”, ci integrat în evoluția logică, firească a ornamenticii antice.” (St. XV). Dacă istoria ornamenticii vegetale antice a fost înțeleasă astfel ca o evoluție continuă, treptată, atunci se pune problema începuturilor ei. Cum a devenit de fapt planta un element al ornamenticii? Influența religiei trebuia aici luată în seamă. „Avînd în vedere caracterul eminentemente figurativ propriu ... al artei Egiptului antic pe ansamblul ei, va fi necesar să înțelegem și ornamentele vegetale corespunzătoare ca simboluri religioase.” (St. 43). Dar „orice simbol religios poate deveni, cu timpul, un motiv decorativ, fie predominant, fie oarecare, în măsura în care permite o tratare artistică.” (St. 43) Astfel ceea ce la origine este simbolic-religios se poate continua „într-o evoluție neîntreruptă, care pășește pe propriile ei urme” (St. 47), în afara vreunei semnificații mai înalte.

Evoluția ornamenticii antice are un țel; Riegl îl formulează astfel: „țelul care tentase cîndva și ornamentica orientală străveche în general, și de care, în cursul istoriei, succesivele popoare de cultură ale Orientului s-au apropiat progresiv, dar fără a-l atinge pînă la urmă, a fost atins pentru prima oară numai de

28

greci: anume acea dotare cu forme ornamentale corespunzătoare esenței interioare a fiecărei opere de artă dar și condițiilor ei exterioare de apariție și funcționalitate, acea disjunctie „tectonică” dintre fondul material și ornamentul destinat împodobirii, dintre elementul static dar de efect, și cel indiferent, dintre cadru și conținut.. .” (St. 112). „A contopi armonios frumosul formal și conținutul bogat în semnificații, a ști să îmbini semnificativul cu plăcutul” (St. 84) a fost țelul atins abia de greci; egiptenilor acest demers le-a rămas încă inaccesibil. Dar și ei „și-au înde-

plinit din abundență munca ce le revenea; trebuia acum să predea altor forțe, popoarelor mai tinere, ștafeta acțiunii începute." (St. 85) Un ecou al *esteticii clasiciste* nu poate fi aici trecut cu vederea.

Pentru a structura o evoluție unitară a formelor, este nevoie de un punct de pornire (cronologic vorbind el era dat cu arta egipteană) și de un scop care a fost într-adevăr postulat o dată cu arta grecilor. Relația justă a momentelor formale, ornamentul de bază, umplerea cadrului se află la punctul final al evoluției, în țelul atins. Accentul normativ, propriu artei elene, a determinat și aprecierea valorică a stilurilor post-elene: „Niciodată nu vom socoti stilul bizantin printre cele creator-inovatoare, căci tocmai realizările lui cele mai mature nu sînt în fond creații ale Bizanțului, ci moștenirea unei epoci mai active pe plan artistic și mai dornice de a crea: epoca elenistică." (St. 273) „Este un semn caracteristic al imagisticii paleocreștine, faptul că tocmai asupra momentelor propriu-zis artistice pare să fi pus mai puțin preț. Ceea ce o preocupa era găsirea unei figuri din Testament, care să se încarneze ca purtătoare a uneia din noile idei religioase: frumusețea, armonia, simetria conta prea puțin. Ideea dădea formei lovituri de moarte." (St. 274)

29

Ce-i drept conceptul de stil este folosit de Riegl în mod pur descriptiv: pentru caracterizarea particularităților istorice ale ornamentului la acele popoare de cultură care au fost purtătoare ale evoluției menționate și totodată ca titlu pentru „limbajele" ornamentale („stilul geometric") sau pentru motivele ornamentale, de pildă ale unei „scheme de grupaj" („stilul emblematic"). Un exemplu: „postulatul pandantivului" este unul din „conceptele stilistice fundamentale" ale artei vechi-egiptene: „oriunde două linii divergente lasă în urmă un unghi frînt, simțul stilistic egiptean cere ca

locul liber al unghiului să fie împodobit cu un motiv care să umple golul." (St. 62)

Dar în spatele acestei păreri se afla o concepție care vedea în arta greacă împlinirea întregii ornamentici antice. Astfel se spunea: „Va fi deci datoria noastră ca în interiorul fiecărui stil... să ne ocupăm mai întâi de formele florale (boboci și frunze) și apoi să cercetăm modurile de legătură dintre ele în scopul umplerii spațiilor. Un fir istoric coerent va putea fi urmărit în ambele direcții, de la cea mai veche perioadă egipteană până în epoca elenistică, adică până acolo unde grecii au adus evoluția la punctul ei de deplină maturitate, prin aceea că, pe de-o parte, au știut să dea motivelor singulare caracterul unei desăvârșite frumuseți formale, iar pe de altă parte — și acesta este meritul lor principal — au inventat cea mai agreabilă împletire a motivelor între ele — și anume cea *line of beauty*, lujerul cu mișcare ritmică." (St. 47)

Mai târziu Riegl a considerat de datoria lui să justifice „stilurile decadente". Dar concepția lui despre artă era înrădăcinată în estetica clasicistă.

De pe acum este evident că acest concept al stilului, dacă mai poartă cu sine măcar o

30

urmă de calificare artistică, nu poate fi cu totul desprins de legătura cu o anume formă de artă *bine determinată*. Aceeași problemă o vom întâlni și la Wolfflin.

Nu este posibil să înțelegi operele de artă ca *opere de artă*, sau doar motivele artistice ca *motive artistice* în cadrul unui proces evolutiv de ansamblu, dacă acesta este lipsit de orice apartenență la o lume de valori artistice; dacă acesta însă păstrează încă semne ale unei apartenențe de acest fel, atunci trebuie să se orienteze spre o formă de artă bine determinată — căci arta există prin opere ■ — și astfel devine nedreaptă față de alte forme. Conceptul de stil pierde fie caracterul artistic fie

integrarea în ansamblul istoric. Părerea că operele sau motivele singulare pot fi înțelese pornind de la o „supraoperă de artă” de natură evolutiv-istorică, de la ceva care s-ar afla „dincolo” de orice operă fiind totuși de esență artistică, duce la eroare.

Tocmai aceasta este tema pe care și-o propune Riegl.

În „Problemele stilului”, Riegl dorea să combată teoria de artă materialistă care, îngroșând învățăturile lui Semper, tălmăcea opera de artă prin componentele funcționalității, ale materialului întrebuintat și ale tehnicii. Riegl a postulat, dimpotrivă, o concepție teleologică; pentru el, opera era rezultatul „unei voințe de artă precis determinate și conștiente de scopul ei”.

Cu noțiunea „*voinței de artă*” atingem simburile teoriei istoriografice de artă a lui Riegl. Înțelesuri foarte diferite ia această noțiune chiar în lucrarea „Problemele stilului”. Aici „voința de artă” este desemnată ca act „liber-creator” și opus „instinctului mecanic-material de imitație.” (St. VII) „Intenția îndreptată spre frumosul formal” era socotită a fi fost „impul-

31

sul, forța modelatoare” în evoluția artei eline. (St. 209). Prin astfel de afirmații sfera estetică, în interiorul căreia s-au plasat cercetările lui Riegl cu privire la istoria ornamentului, nu a fost depășită. Iată însă că este greu de corelat cu acestea următoarea concepție despre istoria artei: „De la Fidias încoace sculptura nu a mai ajuns la o asemenea înflorire, pentru că, începând cu perioada elenistică, a devenit vizibil în sculptură un element pictural, afirmat cu mai multă sau mai puțină putere, faptul acesta fiind într-adevăr corespunzător unei trăsături generale a acelei epoci și artei ei, și ca atare trebuind să se afirme cu tăria de fier a unei legități naturale.” (St. 21) Acest pasaj premerge explicațiilor din „Meșterugurile artistice în perioada romană târzie”

(1901). Fizionomia istorică a acelor explicații este elucidată de următoarea propozițiune:

„Ceea ce gustul modern consideră că este primitiv și inert în creațiile epocii de după Marc Aureliu a fost expresia firesc necesară a unui destin inevitabil imprimat ab initio artei eline, dar care era și în interesul întregii evoluții artistice ulterioare a umanității, la fel de necesar ca și creștinismul.” (*K. I.* 130)

Este limpede că astfel sfera estetică a fost abandonată. Determinismul sumbru al unei evoluții „de o legitate naturală de fier”, al unui „destin inevitabil”, distruge caracterul „liber-creator” al „impulsului acțiunii imanent artistice”, în chip mai eficient decât orice deducție provenind din tehnică, material și scop.

Elementul „liber-creator” devine rezultatul necesar al unei dezvoltări necesare. Despre Rembrandt se va spune în „Portretul de grup la olandezi” (1902) că „în principal a fost doar — desigur cel mai genial și desăvârșit — executant al voinței de artă a poporului și epocii sale.” (*G. P.* 181) Și că „un maestru care era îndeajuns de temerar pentru a trage din preocupările epocii sale concluzii extreme, de îndepărtată prospecțiune în viitor”, nu poate

32

să-si susțină în continuare aceeași temeritate, deoarece „rezolvarea unor astfel de probleme nu era încă cerută.” (*K. I.* 182) Voința de artă trece maiestuos dincolo de prezența artistului creator: „Problema lui Rembrandt nu este . . . altceva decât problema artistică a unui popor aflat pe o anume treaptă a dezvoltării sale, problemă pe care însă Rembrandt, în zorul găsirii propriilor soluții perfecte, o urmărea în continuare într-o perioadă când compatrioții săi în general o depășiseră.” (*G. P.* 240) În cadrul unei asemenea problematici dispar diferențele de rang: „ . . . este foarte important să precizăm că . . . țelul lui Van der Helst era în fond identic cu cel al lui Rembrandt și că deosebiriile dintre operele de seamă ale celor doi

au fost mai curînd cantitative decît calitative." (G. P. 225)

Teoria lui Riegl despre voința de artă este de fapt o „*explicație a conceptului de stil*.” „Stilul” este acela care „dă expresie unei voințe de artă precis determinate.” (K. I. 216) Voința de artă este *principiul evoluției stilurilor*. În timp înșă ce în „Problemele stilului” o dezvoltare continuă încă își mai putea găsi împlinirea în domeniul esteticului, deoarece „elementul impulsivant, formativ” se manifesta ca „intenție îndreptată spre frumosul formal”, acum principiului evolutiv i se răpea orice calificare estetică. Orice fel de legătură cu o *normă stilistică* precisă este anihilată.

A înlătura prejudecata că arta romană tîrzie ar fi însemnat un moment de decadentă, este scopul principal al cercetărilor expuse în „Meșteșugurile artistice în perioada romană tîrzie”. Căci „din unghiul de vedere al examenului universal istoric al evoluției artei în ansamblul ei,” se învederează că și aceasta a însemnat „progres și nimic altceva decît progres și că numai datorită criteriilor injuste de judecată ale criticii moderne poate să apară

33

impresia de decadentă, care în istorie nu există. .. efectiv.” (K. I, 11)

Tocmai în raporturile dintre formă și suprafață „se exprimă deosebit de clar alternanțele de perioade istorice și popoare, succesiunea stilurilor.” (A. 79) în acest fel se interferează voința de artă și conceptul formalizant al „specificului artistic în opera de artă, adică înfățișarea lucrurilor ca formă și culoare, fie pe o suprafață, fie în spațiu.” (K. I. 19) Această definiție nu cuprinde nimic cu privire la esența artei, iar conceptul „voinței de artă” este, la drept vorbind, străin de artă.

„Specificul” artistic ajunge să fie lipsit de orice valoare artistică. „Problemele stilului” păstrau încă urme ale acestei idei în cadrul esteticii formale clasiciste. În același timp a-

pare voința de artă, principiu al unei evoluții — în sine — de dragul evoluției, fără țel axiologic, dezlegată de orice semnificație; lipsită de sens devine și *istoria culturii*, devreme ce „voința de artă” astfel înțeleasă, avînd rădăcini „în întreaga rețea de raporturi culturale contemporane” (*K. I.* 173), le transmite propria atitudine străină de ideea de valoare. Că această judecată nu este prea tranșantă ne-o arată următorul citat cuprinzător din încheierea „Meșteșugurilor artistice în perioada romană tîrzie”. Se spune acolo (*K. I.* 401—404): „Orice vrere umană este îndreptată spre alcătuirea mulțumitoare a raporturilor sale cu universul (în sensul cel mai larg al cuvîntului: universul interior sau exterior al omului). Voința formativă de artă reglează raportul omului cu acea înfățișare a lucrurilor care poate fi receptată pe calea simțurilor; în felul acesta ajunge să exprime felul cum, după caz, dorește omul să vadă în forma și culoarea lor lucrurile (asemănător felului cum, în voința poetică de artă dorește să aibă o reprezentare clară a obiectelor). Omul însă nu este o ființă dotată doar cu simțuri ale receptării (pasive), ci și o făptură care solicită (activă), care, de **34**

aceea vrea să-și tălmăcească universul după cum răspunde dorinței sale (în funcție de popor, loc și timp), în chipul cel mai deschis și potrivit cu putință.

Caracterul acestei voințe este cuprins în ceea ce considerăm a fi respectiva concepție despre lume (iarăși în înțelesul cel mai larg al cuvîntului): în caracterul religiei, al filosofiei, al științei, dar și al statului și dreptului . . .

Evoluția concepției antice despre lume s-a desfășurat în trei perioade limpede conturate, perfect paralele cu. . . cele trei perioade de evoluție ale artei antice. Elementul comun l-a constituit și aici concepția despre alcătuirea universului din forme singulare închise, palpabile (plastice). în perioada cea mai veche

exista ideea că existența și formele de viață singulare ar fi determinate de forțe despotice creatoare; concepția despre lume trebuia, în mod corespunzător, să fie una religioasă, îndreptată către apropierea personală și amicală de acele forțe. Abia perioada a doua, paralelă cu arta clasică elină, a întreprins (într-o treptată cotitură a religiei spre filosofie și știință) stabilirea unei legături necesare, legice între fenomenele singulare . . .

Întrucât însă omul antic descifra în univers doar forme singulare închise, el nu putea să conceapă legătura dintre ele decât ca una mecanică (presiune sau ciocnire) — aici sistemele idealiste și cele materialiste (atomiste) ale antichității sînt cu totul de acord între ele — și tot de aici rezultă deîndată consecința că acea legătură (care nu merge decât de la o unitate individuală la cea mai învecinată) nu putea fi decât serial-înlănțuită: corespunzînd adică întocmai compoziției ritmice a elementelor singulare în arta plastică a aceleiași epoci. Așa cum artei plastice îi revenea sarcina de a extrage din imensa harababură a fenomenelor un număr de forme particularizate, și de a le cuprinde, prin înserierea pe o suprafață, într-o unitate nouă, clar delimitată,

35

tot astfel știința naturii în antichitate trebuia să descurce ghemul încurcat al fenomenelor și să așeze la rînd pe un fir logic formele singulare, în conformitate cu legitatea succesiunii lor cauzale.

În a treia perioadă a antichității.. . aspirația (clasică) de a găsi raporturi de cauzalitate mecanică între fenomenele singulare, nu numai că a pierdut iarăși din prestigiu, dar s-a mers în cele din urmă atît de departe încît formele singulare au fost din nou opuse între ele prin izolare reciprocă. Aceasta nu însemna nicidecum realizarea unei întoarceri la lipsa inițială de legături între elemente; mai curînd era vorba despre nemulțumire față de tipul

de asociere pur mecanică între formele singulare și despre înlocuirea lui cu un alt tip de legătură — cea magică, ce și-a găsit expresie în întreaga lume păgînă tîrzie și paleocreștină, în neoplatonism și în cultura sincretică, precum și în reprezentările paleocreștinismului ecleziastic, înrudirea ascunsă a acestui proces cu izolarea fonnei singulare în interiorul planului vizual este evidentă. .. Schimbarea concepției despre viață în antichitatea tîrzie a fost o fază intermediară necesară pentru spiritul omenesc în drumul de la ideea unei legături pur mecanice între lucruri egal proiectate pe o suprafață la aceea a unei legături. . . ubicue, care străbate în mod egal spațiul în toate direcțiile .. ."

Riegl a adunat în „Meșteșugurile artistice în perioada romană tîrzie” un imens material de cercetare istoriografică de artă și și-a stabilit poziția față de istoria stilurilor. De unde provine faptul că explicațiile lui cuprinzătoare devin, la sfîrșitul acestei cărți, atît de nepotrivate cu un asemenea eveniment spiritual? Oare din faptul că Riegl s-a mulțumit cu constatarea trecerii de la legătura „mecanică” la cea „magică” dintre lucruri, cînd de fapt ar fi trebuit adusă în discuție interpretarea existenței umane în mitologia precreștină, în

36

credința creștină și reprezentarea ei în frumusețea operei reușite?

A fost dat ca motiv atașamentul lui Riegl la psihologia deficitară a timpului său; a fost criticată estetica lui formalistă. Aceste puncte slabe nu sînt însă deajuns pentru a explica lipsa de sens în schița de ansamblu a istoriografiei sale de artă; ele însele nu sînt de fapt decît consecințe și simptome ale unor realități mai adînci.

III

Intenția gnoseologică a lui Riegl era de a înțelege arta și istoria ei ca un *întreg*. Acest întreg trebuia înțeles sub aspectul *caracteru-*

lui său de necesitate, astfel devenind posibilă cunoașterea „demersului intern”¹ al evoluției, legile lui „superioare, invizibile” (A. 7.) care îl „dictează”, „țelul final” al oricărei voințe de artă, „țelul artistic superior” (K. I. 16) al unei epoci, ca și „sarcinile” pe care și le asumă și etapele de-a lungul cărora realizează aceste sarcini.

Dezvoltarea istorică trebuia înțeleasă în mer-sul ei guvernat de legi. Este concludentă for-mulara următoare: „A fost destinul interior inevitabil al picturii olandeze din secolul al XVII-lea faptul de a fi făcut cunoscuta coti-tură de la Rembrandt la Van Dyck, cotitură, este drept, profund de deplîns din unghiul de vedere al gustului modern, dar care, din punctul de vedere al istoriei universale, în interesul unei evoluții spre progres, este nea-parat de aprobat.” (A. 141/142) Și bineînțeles că, judecînd astfel, devenea posibil „să se de-termine a priori caracterul perioadei constan-tinic-teodosiene a artei din epoca de început a imperiului.” (K. I. 126).

Riegl a impus istoriografiei de artă sarcina de a afla cum o anume operă de artă „a putut să apară numai într-un anumit loc și în nici

37

un altul.” (A. 64) Această cunoaștere a cond-țiilor necesare genezei operei i-o oferea eonci-mitent opera însăși: „Dacă dorim să extrage substanța propriu-zisă a unei opere de art atunci această substanță — devreme ce oper nu a fost creată special pe gustul nostru - va trebui găsită în premisele din care, în moi necesar s-a născut opera. Aceste premise sîn' însă recognoscibile numai în contextul cone-xiunilor evoluției.” (A. 56)

Pentru a descifra conexiunile interne ale evoluției, este recomandabil „a se căuta, din-colo de fiecare operă de artă în parte . . . acel element esențial de ordin superior pe care-l au în comun toate creațiile artistice.” (A. 46) „Esențialul de ordin superior” va permite o

privire asupra legității interioare a conexiunii dintre operele de artă, dintre genurile artistice, dintre arte. „Consider că acela care știe să contemple cum trebuie un portret în marmură al capului lui Marc Aureliu, va fi în stare de la sine să-și imagineze, cum vor fi *trebuit* să arate portretele pictate, din aceeași epocă, chiar și fără să fi avut vreodată prilejul de a vedea la față unul din acele tablouri în encaustic.” („Roman târziu sau oriental?” 1902)⁸

„Esențialul superior”, „voința de artă”, sînt însă, ca direcție, „identice pe deplin” cu „voința” pe care, în anume perioade, anume popoare au manifestat-o în alte domenii de cultură ale umanității • — stat, religie, știință; în faptul că arta plastică „merge astfel evident paralel” (A. 63) cu domeniile sus-numite, scoate la iveală și conexiunile dintre toate aceste domenii.

Pe promisiunea atractivă a unei astfel de înțelegeri complete, rațional-inteligibile, logice-cauzale a artei și a istoriei ei s-a sprijinit fascinația enormă pe care au exercitat-o scrierile lui Riegl. Promisiunea aceasta a fost acceptată chiar și acolo unde se recunoșteau punc-

38

tele slabe care erau inerente soluției lui Riegl⁹. *Acest punct de vedere exigent împiedică însă înțelegerea operei de artă la dimensiunea adevărului ei.* A accepta o astfel de pretenție înseamnă a recunoaște puterea discreționară a spiritului științific determinist asupra artei, asupra libertății individuale, adevărului și frumuseții operelor. Acest triumf al științei asupra artei este dobîndit cu prețul faptului că în locul cunoașterii unei opere de artă reușite se instalează învelișuri conceptuale goale de miez și în locul acțiunilor umane „legi” lipsite de sens. Astfel de erori se vor repeta și acolo unde mijloacele de împlinire a unei asemenea exigențe sînt mult mai diferențiate decît la Riegl. Pretenția de a dizolva complet arta și is-

toria ei într-un sistem de relații de necesitate presupune două condiții. În primul rînd: a se dobîndi un punct de vedere exterior celui istoric, întrucît numai așa *legitatea* evoluției istorice *pe ansamblu* poate deveni evidentă și obiect al cunoașterii. În al doilea rînd: a elabora un sistem de variante posibile ale expresiei artistice; un sistem aflat mai presus de orice realizări ale artei atinse vreodată și care ar conține la modul ideal toate operele de artă reale; acestea trebuind la rîndul lor, să poată fi derivate din numitul sistem printr-o serie de relații logice.

În legătură cu primul punct se pune întrebarea: cum este recognoscibilă voința de artă — nu numai cea a propriei epoci, ci voința de artă în general, în orice epocă? Voința de artă îl condiționează pe artist în asemenea măsură încît, dacă ar încerca să i se opună sau numai să i-o „ia înainte”, el va fi condamnat la eșec. Cum este posibil ca istoricul de artă să se sustragă voinței de artă specifice epocii sale — voință care se dezvoltă firesc din „toate
39

celelalte situații relaționale ale culturii” și merge paralel cu „viziunea despre lume” — într-atît încît să fie în stare să înțeleagă obiectiv, voința de artă *a altor epoci, a tuturor timpurilor?*

O soluție consecventă, limpede a problemei privind cunoașterea artei și a istoriei ei pe ansamblu, ar fi posibilă numai sub semnul premisei că procesul de cunoaștere a artei ar fi trecut dincolo de artă însăși, „absorbînd-o”, anulînd-o.

Hegel a formulat astfel lucrurile.” „Gîndul și reflexia au întrecut în zbor artele frumoase . . . Cultura ideatică a vieții noastre actuale ne trezește nevoia de a ține la punctele de vedere generalizatoare, atît în ceea ce privește voința cît și judecata, pentru ca apoi să ordonăm particularul în funcție de acele puncte de vedere, în așa fel încît formele, legile, în-

datoririle, drepturile, maximele cu caracter general să dobândească valabilitate ca motivații determinate și să-și impună autoritatea prioritară. Pentru interesul față de artă însă, ca ■și pentru creația artistică, preferăm îndeobște un mod de a fi mai viu, în care generalul să se manifeste nu ca normă și maximă, ci să acționeze identic cu viața emoțională și cu sensibilitatea, după cum în fantezie generalul și raționalul sînt cuprinse în ipostaza unității realizate printr-o înfățișare concret-senzorială. Din acest motiv epoca noastră nu este, în situația ei generală, propice artei .. ., iar în privința menirii ei supreme, arta aparține pentru noi trecutului. De aceea a și pierdut autentică forță a adevărului și vieții și se află transpusă mai mult în *închipuirea* noastră decît în realitatea în care odinioară își afirma necesitatea și își ocupa locul de rang superior. Ceea ce acum trezesc în noi operele de artă, în afară de plăcerea imediată dar o dată cu ea, este judecata prin care subordonăm contemplării noastre reflexive conținutul, mijloacele

40

de expresie ale operei de artă și adaptarea sau neadaptarea dintre ele. *Știința* despre artă este de aceea în vremea noastră mult mai necesară decît în vremurile cînd arta ca artă în sine oferea depline satisfacții. Artă ne invită la contemplare reflexivă, dar nu cu scopul de a recrea artă, ci pentru a cunoaște, științific, ce anume este arta."

Este o constatare judicioasă, dar numai cu condiția ca arta să fie în toate cazurile luată drept o expresie a spiritului, drept o manifestare, fie și provizorie, a adevărului. Numai astfel se justifică *cunoașterea* artei: „Arta... și operele ei, concepute și născute de spiritul omenesc, sînt și ele de esență spirituală, chiar dacă reprezentarea artistică ia o aparență senzorială și senzorialul se pătrunde de spirit. În această privință arta se află mai aproape de spirit și gîndire decît natura pur exterioară

și lipsită de spiritualitate; în produsele artistice spiritul are de a face numai cu cele proprii lui. Și chiar dacă operele de artă nu ar fi gândire și concept, ci o formă de evoluție a conceptului din el însuși, o înstrăinare deci de senzorialitate, totuși puterea spiritului gânditor stă în aceea că poate să se înțeleagă nu numai pe sine în forma proprie a gândirii, ci tot atât de bine să se recunoască în opusul său ca sentiment și sensibilitate, să se conceapă în alter-ego-ul său, transformând elementul de înstrăinare în gândire și readucându-și-l astfel la sine ... De aceea opera de artă, în care gândul se înstrăinează de sine, aparține și domeniului gândirii comprehensive iar spiritul, prin faptul că subordonează opera contemplării științifice, nu face decât să satisfacă astfel o nevoie a naturii sale celei mai autentice. Intrucât însă esența și sensul spiritului stau în gândire, el nu este pînă la urmă mulțumit decât dacă toate produsele activității sale au fost pătrunse de gândire și numai astfel dovedite cu adevărat ca fiind ale sale. Arta însă, departe ... de a fi cea mai înaltă

41

formă a spiritului, își găsește abia prin știință întreaga ei împlinire."

Astfel înțeleasă, știința despre artă este o treaptă spre conștiința absolută, spre întoarcerea spiritului la el însuși. Și atunci cînd Hegel spune: „pentru noi arta nu mai este modul suprem de existență al adevărului", afirmația se motivează prin aceea că „spiritul are nevoia caracteristică de a fi mulțumit numai de adevărul interior a cărui formă veritabilă nu este decât cea existentă în el însuși". Odată ce „conținutul întreg se înfățișează prin forme artistice desăvîrșite, spiritul prospectiv își întoarce fața de la această obiectivitate, o respinge, revenind spre sine. Așa se întîmplă în vremea noastră".¹⁰ în această întoarcere a spiritului către el însuși, în această cuprindere de sine arta și adevărul ei sînt în același timp

părăsite, păstrate și înălțate.

Revendicarea lui Riegl cu privire la totala transformare a artei și istoriei sale în necesitate conceptualizabilă și legitate își găsește numai aparent justificarea în frazele lui Hegel mai sus citate. Într-adevăr nici Riegl, nici istoriografia de artă în general care trebuie să se constituie ca o disciplină empirică, non-speculativă —, nu pot să împlinească premisele metafizice ale dizolvării oricărei realități, inclusiv a realității artistice, în conștiința absolută. Că se persistă totuși în acea revendicare care duce la o ambiguitate a cărei elucidare stă în intenția cercetării de față.

Riegl și-a desemnat teoria despre voința de artă ca o teorie *pozitivistă*. „Există astăzi o orientare filosofică larg răspândită, care, refuzând din principiu orice metafizică, este hotărâtă să se oprească strict la realul dat: este vorba de orientarea pozitivistă . . . Transferînd principiile ei asupra istoriografiei de artă, va trebui să spunem că a crea artă echivalează pur și simplu cu a exprima un impuls estetic:

42

la unii (artiști) este impulsul de a reda lucrurile din natură într-un anume fel, prin potențarea unilaterală a unor caractere, prin subordonarea altora; la alții (publicul) este impulsul de a privi lucrurile din natură întocmai așa cum au fost redată de artiștii vremii. Elementul care ar fi în stare să determine acel impuls. . . este însă pentru noi cel puțin un *ignoramus*, poate pentru totdeauna un *ignorabimus*: ceea ce mai rămîne ca simplu dat cert este voința de artă." (A. 59/60) Căci „asupra cauzelor determinînd impulsul estetic de a vedea reproduse în opera de artă obiectele din natură prin potențarea ori atenuarea trăsăturilor lor, care izolează sau leagă ... ar putea fi ticluite doar niște ipoteze metafizice, la care istoricul de artă trebuie, din principiu, să renunțe." (A. 63) Opera de artă apare aici din principiu lipsită de spiritualitate iar voința

de artă un impuls estetic orb, o vrere surdă, care nu se pot nicicând limpezi devenind duh și cunoaștere.¹¹

Pentru Riegl „conținutul iconografic” era „total diferit de cel artistic; scopul căruia îi slujește primul (îndreptat spre evocarea unor reprezentări precise) este exterior, de ordinul scopurilor practic utilitare ... în timp ce scopul propriu-zis artistic își propune numai să prezinte obiectele în conturul și culoarea lor, pe o suprafață sau în spațiu, în așa fel încât să trezească bucuria catartică a privitorului.” (K. I. 229) Artă plastică „nu are de a face cu factorul „ce”, ci cu factorul „cum” al fenomenului, preluându-l pe primul de-a gata din beletristică și religie.” (K. I. 394)

Estetica lui Hegel era o estetică a conținutului; teoria lui Riegl despre voința de artă se întemeia pe o *estetică a formei*, dar care nici ea nu conceda formelor o dimensiune spirituală. Hegel concepea arta ca „aparență senzorială a ideii”, ca „desfășurare a adevărului”, dorind astfel să ancoreze în aceste concepte o știință despre artă, o etapă pe drumul de

43

întoarcere a spiritului către el însuși. Nu înțeleg spiritul este însă capabil să se cunoască pe sine și ceea ce este în afară de sine. Teori pozitivistă a lui Riegl despre o voință de artă oarbă din punct de vedere spiritual nu va putea niciodată să ducă la o *cunoaștere* care să poarte justificat acest nume. Lipsit de sens er~destinat să rămână un sistem de necesități, pe care le lăsa să acționeze „în spatele” artei și al istoriei ei. De aceea și pretenția lui Riegl de a putea *cunoaște* istoria artei în ansamblul ei este înșelătoare.

Se pune problema dacă voința de artă, chiar și în situația de a nu putea atinge gradul de limpezime al cunoașterii, nu este totuși accesibilă conceptului de gust și, în acest caz, cum poate gustul să se lepede de condiționarea lui temporală.

„*Pulchritudo vaga*” a lui Kant, al cărei îndepărtat reflex consideram că-l întrezărim în ceretările lui Riegl privind istoria ornamentului, este obiectul judecății de gust. Numai „în aprecierea unei frumuseți libere (potrivit simplei forme) judecata de gust este pură.” (*K.d.U.* par. 16, 311) Gustul este „capacitatea de a aprecia frumosul”, (par. 1, 279) „Este frumos ceea ce fără intermediere conceptuală place tuturor.” (par. 9, 298)

Dacă voința de artă ar fi accesibilă gustului, atunci ar deveni obiectul unei judecăți care se „dispensează de concept”. O știință despre artă în înțelesul strict al cuvîntului nu s-ar putea întemeia pe o astfel de afirmație; în schimb ar fi posibilă o înțelegere de ordin afectiv, cuprinzătoare și multilaterală, care ar putea cel puțin să fie circumscrisă conceptual. De la bun început este de presupus că nu aceasta putea fi părerea lui Riegl. Asprimea conceptuală a limbajului său, hotărîrea lui de a descoperi conexiuni de necesitate logică erau incompatibile cu ideea unei înțelegeri afective nonconceptuale. Cu toate acestea Riegl

44

însuși echivala, din cînd în cînd, voința de artă cu gustul, astfel în următoarea formulare: în general obișnuim, din punctul de vedere al voinței moderne de artă (al gustului) să judecăm picturile romane tîrzii cu mai multă indulgență decît sculpturile aceleiași epoci. Intenția artistică era însă în ambele cazuri aceeași; de aceea și distanța față de concepția modernă este în ambele domenii la fel de mare. Pictorul romanității tîrzii dorea și el să înfățișeze privitorului fiecare parte a imaginii în mod egal cu celelalte, în loc să dizolve în spațiu unele din ele, adică să lase lumina ori umbrele adînci să le înghită. Totuși tratarea neobișnuit de largă, cu caracter de schiță și alternări pestrice de culoare, face ca pentru ochii noștri educați pictural în special, contrastul, 1 i psit de coerență și echilibru dintre izolarea penibilă a conturelor și înfățișarea ștearsă,

neclară a suprafețelor dintre ele, să apară mai puțin antipatic și primitiv." (K. I. 237) Gustul preștiințific al unei vizualități picturale, condiționate de „voința de artă” a impresionismului modern târziu, deslușește astfel unele trăsături ale voinței de artă din epoca romană târzie. „Voința de artă din vremea lui Constantin (cel Mare, *n.n.*) pare . . . identică aproape cu cea mai modernă”, pentru că „arta noastră cea mai nouă se sprijină, la fel ca și cea târziu romană, în mod esențial pe înțelegerea optică și anume pe impresia cromatică cea mai imediată.” (K. I. 92)

Pornind de la impresionism, Franz Wickhoff, în lucrarea sa „Geneza vieneză” (1895), a ajuns la o apreciere pozitivă a artei romane în sensul „stilului iluzionist”. Wickhoff descria astfel un relief roman: „Trebuia dată *impresia* pe care o face vin arbust de trandafiri, încărcat cu boboci și frunze vibrând în aer, arbust încolăcit în jurul unui vas (ornamental); deoarece însă conta *impresia* acelei delicate încolăcirii, a unduirii sub vânt, a îmbobocirii și parfumatei plenitudini a eflorescentelor . . . s-a sub-

45

liniat sau redus tocmai ceea ce putea accentua impresia de mișcare și înflorire ori o putea turbura.”¹²

Cercetării istoriografice de artă a lui Riegl îi lipsea impulsul dorinței de a se cufunda în mărturiile artei romane târzii. Pentru Riegl această artă revela „un fapt care nu mai poate fi trecut cu vederea, anume că pînă și știința cu toată aparenta ei autonomie și obiectivitate, pînă la urmă preia, în orientările ei, în clinațiile spirituale dominante ale epocilor respective și că nici istoricul de artă nu poate să depășească, în esență, specificul interesului pentru artă al contemporanilor săi.” Și Riegl continua: „Dacă în ceea ce urmează aici va fi întreprinsă încercarea de a cerceta un domeniu pînă acum neglijat, examinîndu-l cel puțin în trăsăturile lui de caracter cele mai generale și decisive, lucrul se întîmplă nu fiind-

că autorul s-ar considera cumva deasupra imperfecțiunii regretabile a spiritului uman, ci pentru că simte că evoluția spirituală a atins un punct în care o soluție a întrebărilor privind esența și forțele propulsive ale antichității târzii s-ar putea bucura de interesul și înțelegerea tuturor." (*K. I.* 3) Așadar posibilitatea de a sesiza sensurile voinței de artă ale antichității târzii s-ar afla în înrudirea ei cu voința de artă în epoca modernă.

Aici explicațiile lui Riegl sînt totuși contradictorii, în altă parte el crede că „arta romanității târzii este poate mai departe de sensibilitatea modernă decît orice altă artă." (*K. I.* 84) Oricîtă importanță ar acorda Riegl rolului lui Wickhoff în deschiderea drumului spre cunoașterea artei romane și romane târzii, i se pare totuși că el a rămas la jumătatea drumului. Într-adevăr, Wickhoff sesiza un progres în raport cu arta clasică numai în *acele* trăsături, care sînt comune „Genezei vieneze" și artei din vremea lui Flavius și a lui Traian. „Aspectele însă în care „geneza" se deosebește de arta epocii imperiale mai vechi, nu mai

46

înseamnă pentru Wickhoff progres, ci „decadență". Riegl își explică în felul următor a-oastă lacună a concepției celui care nu era decît cu cinci ani mai în vîrstă decît el¹³: „Ce să fi motivat faptul că pînă și un cercetător atît de lipsit de prejudecăți ca F. Wickhoff a fost împiedicat să aprecieze cu un ochi neprevenit esența operelor de artă ale epocii romane târzii? Nimic altceva decît critica subiectivă, pe care gustul nostru modern o aplică asupra monumentelor de artă existente. Acest gust îi cere operei de artă frumusețe și viață, balanța înclinîndu-se alternativ într-o parte sau alta; faptul că . . . o voință de artă pozitivă putea fi cîndva îndreptată spre urîtenia și lipsa de viață pe care credem că le observăm în arta romanității târzii, ni se pare, din punctul de vedere al gustului modern de-a dreptul

imposibil. Foarte important însă este să înțelegem că nici cu ceea ce numim frumusețe, nici cu ceea ce numim viață în operă, nu se epuizează pe de-a întregul țelul artei plastice, și că voința de artă se poate îndrepta și spre perceperea altor aspecte ale lucrurilor (după gândirea modernă nici mai frumoase, nici mai vii)." (K. I. 10/11) Astfel voința de artă a antichității târzii și gustul modern sînt prezențe aici în opoziția lor, în caracterul lor *contrastant*.

În mod asemănător a fost prezentat și portretul olandez de grup ca fiind opus gustului modern, căruia „nu prea are ce-i oferi". Tocmai prin aceasta avea să se și justifice preocuparea cu tema respectivă: într-adevăr, de îndată ce „sarcina istoriografiei de artă este socotită a fi să caute nu ceea ce într-o operă îi surîde gustului modern, ci să descifreze voința de artă care a generat-o și a elaborat-o așa și nu altfel, se va putea deîndată recunoaște în portretul de grup acel teritoriu, mai potrivit decît oricare altul pentru a revela caracterul specific al voinței olandeze de artă." În portretul de grup se cuvine „să vedem rezultatul cel

47

mai caracteristic și, de aceea, din punctul de vedere al istoriografiei de artă, cel mai *important* al picturii olandeze, tocmai pentru motivul distanțării ei evidente de opera de artă modernă." (G.P. 4)

Este necesar să examinăm mai îndeaproape această contradicție. Riegl desemna „voința modernă de artă" drept un „subiectivism optic". Cu acest termen înțelegea „o artă care dorește să înfățișeze obiectele ca excitare cromatică de moment a unui subiect contemplator izolat!" („Despre iubitorii de artă antici și moderni!" 1904, A. 203), deci ca o artă „impresionistă (chiar dacă prin această definiție arta impresionistă nu era decît cu totul superficial caracterizată). Întîlnim acest subiectivism optic „atît

în arta imperiului roman cât și în arta moder»¹
nă". Deosebirea dintre ele constă în aceea că
„arta imperiului roman. . . s-a orientat, ca și;
întreaga antichitate, spre un obiectivism de
principiu." (A. 203)

După părerea lui Riegl, se poate constata că
„apariția așa-numitului impresionism și apa-
riția amatorului de artă ca un cunoscător
al perioadei artistice mai vechi. . . au mers
până acum mînă în mînă." (A. 202, v. *K.I.*
174) Cum ajunge însă „subiectivismul optic
să trezească interesul pentru arta veche, ba
chiar să-l provoace în mod imperios"? Riegl
răspunde: „Caracterul subiectivismului optic
este arbitrariul extrem în tratarea obiectelor
pe care artistul vrea să le reprezinte. Arbi-
trară este chiar și limitarea, fundamentală în
subiectivismul optic, la trăsăturile optice ale
cromaticii, laolaltă cu tendința de a suprima
corporalitatea . . . Arbitrară este căutarea rafi-
nată a fenomenelor celor mai trecătoare, a
instantaneului de exemplu, prin reducții și
ecleraj la împlinire. Arbitrară, în sfîrșit, este,
literal vorbind, violarea înfățișării senzoriale
în general; nu numai a înfățișării corporale,
ci și a culorii, deoarece aparența materială nu
<8

va mai sluji decît ca mijloc de a trezi impre-
sii și dispoziții emoționale subiective". Totul
este acum „calculat în raport cu capacitatea
de a gîndi și a simții". (A. 203/204) Subiectivis-
mul optic deci cuprinde atît „receptarea op-
tică de la depărtare a lucrurilor", cît și „ce-
rințele tendențios-conținutiste", ridicate în
fața operei de artă, căreia i se pretinde „nu
atît satisfacția obținută prin aspectele mate-
riale, cît prin conținutul, prin reprezentările
care și-au găsit încarnare în aceste aspecte".
(*K.I.* 174) (Asocierea nu va fi criticată aici în
detaliu. Ea nu este defel convingătoare, de-

oarece Riegl amestecă la un loc „gîndirea” și „simțirea”, „conținutul” și „starea emotivă”, opunîndu-le „aspectul material”. Avem aici un exemplu de intransigența cu care își manifestă voința de a găsi rădăcina comună a unor fenomene spirituale diferite).

Subiectivismul optic, cel antic ca și cel modern, atrage după sine, într-adevăr, interesul față de arta mai veche, dar, din pricina caracterului său arbitrar-subiectiv, nu este în stare să recepteze obiectiv acea artă. Prin natura ei voința de artă a romanității tîrzii știa tot așa „să împace gustul pentru monumente născute din voința de artă a unei epoci anterioare deja încheiate, ca voința de artă a unei modernități pe jumătate apuse; situație în care imboldul artistic se îndrepta firește spre ou totul alte direcții decît acelea ce oclinioară îi ispiteau pe creatorii acelor vechi monumente.” (*K.I.* 175)

Riegl vroia însă tocmai o ieșire din acest context. Intenția lui era să înțeleagă fenomenul „voinței de artă” în sine; el dorea să pună bazele unei „contemplări obiective din unghiul istoriografiei de artă”. Cum să fie însă posibil acest lucru? Cum este posibilă obiectivitatea artistic-istorică în spațiul unei voințe de artă oare „a evoluat” demult și în mod necesar spre „subiectivitate”, dacă se

49

mărturisește că „nici istoricul de artă nu es(B în stare să depășească esențial limitele gușii tului artistic specific contemporanilor săi”¹ dacă nici Riegl însuși nu se știa a fi mai pre-j sus de „imperfecțiunea regretabilă a spirituhr omenesc?” (*K. I.* 3).

Riegl se mai credea și aici în acord cu evoluția Ulterioară a voinței de artă. In pasajul mai sus citat (1901) spunea despre voința modernă de artă a subiectivismului optic că este „pe jumătate apusă” și socotea, în 1904,

că „arta însăși va ști să se oprească în fața extremelor; simptome în acest sens sînt de pe acum observabile. Căci nu poate fi întîmplător faptul eă tocmai un artist ca Toorop — la care mai mult decît la oricine obiectele redade se volatilizează, devenind pur mediu emoțional, — imprimă acestor obiecte forme exterioare ale căror modele sînt luate din arta egipteană antică, deci dintr-o artă diametral opusă artei moderne optic-subiectiviste și reprezentând categoric obiectivismul de sorginte tactică. Sau cum s-ar putea explica faptul că tocmai în ornamentica modernă linia, adică elementul de bază al ritmului, a jucat un rol atît de important; dacă nu prin efortul instinctiv al artiștilor noștri de a compensa arbitrariul extrem al unei direcții, atunci printrorigoare la fel de extremă în direcția contrară." (A. 205/206).

Este pe deplin posibilă asocierea dintre a-nume trăsături ale teoriei lui Riegl despre artă și arta postimpresionistă.¹⁴ Cu aceasta însă „obiectivitatea” contemplării din unghiul de vedere al istoricului de artă, dobîndită prin presupusul acord cu voința de artă a contemporaneității respective, și revendicată de Riegl, nu este deloc dovedită. Artă modernă ne-a arătat că subiectivitatea expresiei artistice nu depinde de concepția asupra „distanțării optice” sau „a colorismului”. Echivalările de

50
tipul „optic-coloristic egal subiectiv”, „liniar egal obiectiv” sînt false.

În realitate acea obiectivitate a istoricului de artă, revendicată de Riegl, nu poate fi dobîndită prin „voința de artă”, fie ea și postimpresionistă. Orice formă ar lua voința de artă în acțiunea și realitatea ei, ea are de fiecare dată, un caracter particular, deosebit.

Acordul ou voința de artă înseamnă acordul cu un „impuls estetic” care este un punct limită, de la care nu mai există întoarcere. Este imposibil de lămurit cum acest impuls ar pu-

tea vreodată să ajungă la o conștiință clară de sine într-o viziune de ansamblu.

„Voința de artă” a fost pusă de Riegl însuși în legătură cu „gustul”, iar judecata de gust ar putea corespunde cu opera de artă definită formal-estetic de el. Judecata de gust este însă „estetică”, adică o judecată „al cărei factor determinant *nu poate fi decît subiectiv*”, pentru că „reprezentarea este raportată în întregime la subiect, și anume la sentimentul său vital, sub numele de sentiment de plăcere sau neplăcere.” Kant, *K.d.U.* par. 1, 279) Pentru Riegl „cel mai bun istoric de artă . . . este cel care nu are un pronunțat gust personal, căci în istoria artei principalul este să fie găsite criterii obiective ale evoluției istorice”.¹⁵ Renunțarea la „gustul personal” este însă o renunțare la însuși conceptul de gust, căci un gust impersonal, general, obiectiv este un nonsens.

Voința de artă — ca „impuls estetic”, „deci experiență limită — nu poate fi ridicată la rangul de cunoaștere, cu obiectivitatea generată de ea. Gustul este și el incapabil să demonstreze „principiul obiectiv de evoluție”, pregătind „criterii obiective” în acest scop, căci gustul se întemeiază întotdeauna pe subiect; obiectivitatea lui este aconceptuaia.

51

IV

Dacă voința de artă nu poate deci să fie adusă la nivelul cognitiv noțional (în adevăratul înțeles al cuvîntului), iar pe de altă parte nu poate fi judecată estetic, se pune întrebarea: în ce sens poate deveni ea obiect al afirmațiilor teoretice; care sînt criteriile după care va fi înțeleasă și apreciată voința de artă? Aceste criterii sînt oferite de *psihologia percepției* elaborată de Riegl. Teoria lui referitoare la voința de artă se susține și se clatină o dată cu temeliile psihologiei percepției din teoria riegliană și cu conceptul de operă artistică edificat pornindu-se de la ele. Această

afirmație trebuie ferm menținută în fața tuturor părerilor cum că voința de artă ar putea fi desprinsă de concepțiile lui *Riegl* privind psihologia percepției, concepții considerate de toți cei ce și-au spus părerea în problemă ca insuficient argumentate.

Voința de artă ca „principiu obiectiv al explicației stilurilor” nu este nimic altceva decât o polaritate în dezvoltare a capacităților psihologice perceptive umane.

Caracter „obiectiv” vor avea tocmai aceste capacități psihologic-perceptive, care determină „esența” operei de artă și raportul ei cu realitatea. Aici este cucerit pe de o parte acel teritoriu „supraistoric”, de la care plecând evoluția stilurilor înțelegea ca „voință de artă”, poate fi evaluată, iar pe de altă parte, sistemul potentelor artistice, sistem de la care pornind posibilitățile faptice se evidențiază ca necesare.

În primul capitol al „Meșteșugurilor artistice în perioada romană târzie” *Riegl* prezenta „țelul comun”, „țelul final” al întregii arte antice. Acest „țel ultim”, arta plastică a antichității în ansamblul ei, l-ar fi descoperit în „redarea lucrurilor exterioare cu individualitatea lor materială pregnantă și, pe lângă aceasta în

52

priceperea de a ocoli și reprima tot ceea ce ar putea turbura și slăbi impresia nemijlocit convingătoare a individualității materiale.” (IU. 26)

Pe drumul spre acest scop comun se desfășura „o evoluție treptată”, credea *Riegl*. „În primul rînd s-a încercat înțelegerea unicității individuale a lucrurilor pe calea percepției pur senzoriale, cu excluderea — pe cit posibil — a oricărei reprezentări provenind din experiență. Căci atîta vreme cit exista premisa că lucrurile înconjurătoare sînt într-adevăr obiecte independente de noi, orice contribuție a conștiinței subiective trebuia instinctiv evitată, ca element perturbator al unicității obiectului

contemplat. Simțul pe care-l folosim cel mai des pentru a lua notă de lumea exterioară, este ochiul. Acest organ ne înfățișează însă lucrurile doar ca suprafețe colorate și de fel ca unități ale unei substanțe materiale impenetrabile; tocmai percepția optică este cea care lasă lumea exterioară să ne apară ca un amestec haotic. Informația certă cu privire la unitatea individuală închisă a obiectelor singulare ne parvine numai prin simțul tactil. Doar prin el ne procurăm cunoștințe despre impenetrabilul hotarelor care delimitează materialitatea individualizată. Aceste hotare sînt suprafețele palpabile ale obiectelor. Dar ceea ce percepem tactil în mod nemijlocit nu reprezintă suprafețe extinse, ci doar puncte izolate. Abia atunci cînd percepția unor puncte impenetrabile se succede rapid, ajungem să avem reprezentarea unei suprafețe întinse pe cele două dimensiuni ale ei — înălțime și lățime. O astfel de reprezentare nu mai este însă obținută de percepția directă prin simțul tactil, ci prin combinația mai multor percepții, care în chip necesar pun premisa unei intervenții a procesului subiectiv de gîndire. Rezultă de aici, că însăși convingerea despre opacitatea tactilului ca premisă esențială a impenetrabilului material, nu se mai poate realiza doar pe baza

53

percepției senzoriale, ci cu ajutorul complementar al procesului de gîndire. În creația aristotică antică trebuie de aceea să fi existat chiar de la începuturile ei un contrast interlatent, în sensul că în ciuda concepției dirprincipiu și deliberat obiective asupra lumii exterioare nu putea fi evitat un adaos de subiectivitate încă de la început. *Iar în acest contrast latent se află în același timp germele oricărei evoluții ulterioare.* "™ (K. I. 27/28)

În altă parte Riegl, la întrebarea privind posibilitatea unei evoluții în interiorul conceptului voinței de artă, răspundea astfel: „lucrurile din natură se revelează omului prin sim-

țul văzului ca figuri izolate, în același timp însă legate de univers (respectiv de un decupaj fără limite al acestuia), într-un întreg infinit. Obiectele sînt delimitate de contururi, dar se dizolvă, mai mult sau mai puțin, în ambianța lor. Ele au o culoare locală determinată, dar concomitent iau totuși parte la tonalitatea de ansamblu a mediului înconjurător. *De la această dublă înfățișare pe care o au operele naturii în ochii oamenilor pornește evoluția voinei de artă.* (s.a.) Aici sînt imaginabile două extreme: pe de o parte izolarea maximă a obiectelor singulare din natură în raport cu toate celelalte; pe de altă parte maxima asociere dintre ele. În ambele cazuri este anihilată figura singulară și astfel posibilitatea de a o reda într-o operă de artă: în primul caz are loc atomizarea redării, în al doilea refugiul ei în infinit. În schimb, de-a lungul imensei traiectorii dintre cele două extreme se oferă procesului de evoluție latitudini fără număr." (A. 60/61)

Voința de artă se dezvoltă așadar din „contrastele latente” ale actului perceptiv, din „dublele înfățișări” pe care le furnizează.¹⁷ Al doilea citat indică posibilitățile ivite în faza devenită deja optică. Raporturile originare pot fi studiate în arta antică.

54

Sarcinile primitive și naturale ale creației artistice” se îndreptau spre „construirea formei singulare în materialitatea ei nemijlocit convingătoare, continue”. Cel mai bine a îndeplinit aceste sarcini arta egipteană veche, pe care, tocmai de aceea, Riegl a numit-o „arta cea mai materialistă”. Deja arta greacă s-a împărțat de aceste „sarcini primitive și naturale”, atunci cînd pornea „să adauge formei singulare expresia celei de-a treia dimensiuni a a-dîncimii”. Cu aceasta „conștiința spirituală (experiența)”, dobîndea „pentru receptarea operei de artă” o semnificație crescîndă care era „la rîndul ei condiționată de eliminarea crescîndă

a simțului tactil în favoarea simțului vizual." (K. I. 123) Căci după Riegl „nici un simț nu poate percepe . . . adîncimea." Chiar dimensiunea plană, așa cum s-a mai spus, nu poate fi înțeleasă decît „prin intervenția procesului subiectiv de gîndire". Cînd este însă vorba de înțelegerea adîncimii, calea acestui proces de gîndire devine „mult mai încurcată." „Ochiul ne dezvăluie numai suprafețe; știm desigur din contururile în racursiu și din umbre să tragem concluzii cu privire la modificări ale dimensiunii adînci, dar aceasta numai în cazul unor obiecte cunoscute, a căror percepție ne este facilitată de experiență, în timp ce la vederea unor obiecte necunoscute ne aflăm mai întîi în incertitudine, întrebîndu-ne dacă nu cumva contururile strîmbe și petele sumbre de culoare perceptibile nu se află la același nivel." (K. I. 29/30)

„Amestecul subiectiv" al „procesului de gîndire", inevitabil chiar și în teritoriul tactilului, crește în domeniul simțului vizual. Cu aceasta orientarea voinței de artă și destinul artei sînt necesarmente prefigurate. Căci „spiritual" este pentru Riegl întotdeauna identic cu „subiectiv"; obiectivitate veritabilă nu are decît obiectul palpabil. De aici rezultă inevitabil că o artă ca cea greacă, care părăsește „*terenul natural, dar general valabil al mate-*

55

rialității tactile (s.n.) și se sprijină în moc esențial pe stimularea spirituală, deci subiectivă a privitorului, nu mai poate conta pe succesul absolut la toți, nici chiar la toate spiritele cultivate ale unei epoci: de aici și dispoziția critică a unora, ivită acum pentru prima dată (la Pliniu ș.a.), față de realizările arte la modă la data respectivă. în cursul unor perioade artistice anterioare, care, ca arta veche egipteană, țineau cu strictețe la înfățișarea material-obiectivă a lucrurilor, atitudinea critică a unora față de realizările artistice ale contemporaneității, așa cum, într-o măsură caracte-

ristică (și mai mult decît orice altceva) apare și în timpurile noastre, moderne, n-ar fi fost cu puțință." (K. I. 124)

Pe această cale este adus spiritul la subiectivitate, la autorecunoaștere. Tot atît de lipsită de sens însă ca și subiectivitatea lui Riegl, care nu pune altceva în mișcare decît „adîncimea spațială”, „concepția optic-cromatică a lucrurilor”, este și obiectivitatea lui: o palpăre oarbă, lipsită de duh, a obiectului material.¹³

Ea este totuși însoțită de un evident accent valoric: „Prin tendința egiptenilor spre cea mai mare obiectivitate posibilă a înfățișării senzoriale în opera de artă, se explică și faptul, de luat în seamă, că operele de sculptură lăsate de ei nu pot fi împărțite în „bune” și „proaste”, întrucît oferă întotdeauna vederii măsura precisă a unei desăvîrșiri stilistice . . .

Nu poate fi ignorat faptul că nu au existat la acest popor opere de artă primitive, imature.”

Motivul trebuie să fi stat, după cum s-a mai indicat, în norma solidă, evident obiectivă, conform căreia lucra fiecare artist egiptean, precum și în reprimarea intenționată a oricărei intervenții a subiectivității. Un contrast puternic ne oferă aici arta noastră modernă, a așa-numitului individualism, în care fiecare artist își ghidează intenționat creația după ideile lui cele mai subiective...” (K. I. 104)

56

prea sînt vizibile insuficiențele teoriei lui Riegl despre cunoaștere și percepție pentru a mai fi nevoie de argumentări împotriva fiecăreia în parte. Însupra uneia singure aş voi totuși să mă opresc; ea poartă cu sine aparența exactității. Este vorba de caracterizarea *experienței simțului tactil* ca „obiectiv” în opoziție cu subiectivitatea” opticului. Această aparență a exactității provine din greșita înțelegere a faptului că trăim mai profund realitatea lumii exterioare prin simțul tactil, prin senzația presiunii, decît prin vîz. Această experiență tactilă a realului nu poate totuși să fie echiva-

lentă cu obiectivitatea în sensul unei eliberări de subiect, în sensul unei valabilități generale. Tocmai contrariul este cazul.

David Katz, după analize amănunțite ale particularităților simțului tactil, a stabilit că în impresia tactilă obiectul și subiectul nu acționează ca factori separați. Percepția tactilă este o percepție bipolară, pentru că ea reunește inevitabil o componentă subiectivă, condiționată corporal, și o altă componentă, îndreptată spre caracterele obiectelor. Percepția vizuală, dimpotrivă, „nu mai prezintă interferări cu cel care trăiește actul perceptiv”.

„Fenomenele cromatice sînt mereu supuse unei obiectivări, ele sînt legate de spațiul înconjurător.” Palparea este mai subiectivă decît vederea: „Particularitățile tactile ale mediului înconjurător nu ni se adresează spontan, așa cum o fac culorile, ci sînt mute dacă nu le provocăm noi să vorbească. Prin activitatea noastră musculară, noi dăm naștere, ca să spunem așa — unor proprietăți cum ar fi asprimea și netezimea, tăria și moliciunea; sîntem într-adevăr *creatorii acestor însușiri*, și nu doar a celor micromorfe, ci și, în bună măsură, și a celor macromorfe. A palpa înseamnă a da viață prin proprie acțiune unei întregi categorii de însușiri corporale.”¹⁹

În deplin acord cu aceste păreri, Erwin Straus²⁰ caracterizează simțul tactil ca simț

57

exclusiv: „simțul tactil este simțul terțului exclus. Reciprocitatea nemijlocită a atinge limitează comunitatea la doi parteneri.” Di potrivă, „sub orizontul vizibilului ne pute îndrepta în comun spre ceva. Privind, pute în fața lucrurilor vizibile, pierduți în ccZăZaZ^ să uităm de noi înșine. Durerea ne arunc' înapoi în singurătatea existenței noastre corporale”. Dintre toate simțurile, simțul văzului slujește cel mai bine efortul de cunoaștere „Văzul este simțul identificării și al stabilizării. Vizibilul ne dezvăluie lucrurile în stator-

nicia și ființa lor." în vizibil percepem permanențele.

Posibilitățile variate ale percepției, prin opozițiile legate de ea, impulsionează evoluția stilului, voința de artă. Fără percepție voința de artă este lipsită de putere; "evoluția este dependentă de „atenția și bunăvoința acordate percepției senzoriale", de faptul că „îndepărtarea de seducțiile percepției senzoriale atrage după sine o stagnare a creației artistice." (K. I. 66)

Opera de artă va fi astfel legată exclusiv de *percepția senzorială*; faptul este o consecință nemijlocită a teoriei, bazată pe principiul psihologic-perceptiv, despre voința de artă: „observația naturii, adică redarea fidelă a unor trăsături frapante ale creațiilor naturii (deci ceea ce se numește de obicei naturalism), a fost întotdeauna și fără excepție un țel conducător în arta plastică; numai că, în diferite epoci, diferitele trăsături referitoare la contur și culoare ale unei opere de artă, au fost unele intenționat potențate, altele, tot intenționat, reprimare în funcție de cum figurile urmau să fie izolate sau împletite între ele, izolate de suprafață sau legate de ea, izolate de spațiul adânc sau legate de el. în această potențare sau reprimare stă iarăși lipsa de natura-

58

lete, exagerarea, idealismul care, fără excepție este propriu tuturor operelor de artă în raport cu operele naturii; la fel de propriu „a acel naturalism." (A. 61) „Orice stil artistic tinde spre redarea fidelă a naturii și spre nimic altceva, dar fiecare își are propria concepție despre natură, prin aceea că are în vedere o formă de prezentare a acesteia pe cale tactilă sau optică (văzută de aproape, normal sau de la depărtare)." (K. I. 394)

O astfel de repetare, potențare sau reprimare a datelor senzoriale nu lasă loc unei semnificații mai înalte a operei de artă.

În postularea acestor raporturi rigide, mereu

aceleași, dintre artă și natură se păstrau urme ale unei estetici dogmatice, cu atît mai mult cu cît rămăseseră singurele puncte fixe în interiorul unei evoluții fără oprire, indiferente la valori. (Este de aceea nepotrivit să se vorbească la Riegl — așa cum o face Dvofák — de o „depășire a orientării estetic-dogmatice în istoria artei”.²¹) Aceste puncte fixe s-au menținut, însă și-au pierdut sensul înalt, prețios, singurul temei al consolidării lor dogmatice. Legătura neschimbată, anistorică a artei cu natura, în sistemul lui Riegl, nu constituie o reunire veritabilă, reală între natură și spirit. Pentru Schelling, care a întrevăzut cel mai profund raportul artei cu natura, această reunire se revelează în opera de artă cu forța unui miracol. „Fiindcă duhul naturii (*Naturgeist*) se arată de obicei și pretutindeni, independent de suflet, ba chiar într-un anume fel opus lui, s-ar părea că în opera de artă printr-un liber acord duhul naturii se contopește cu sufletul, ca aprins de focul interior al dragostei divine; contemplatorul este deodată copleșit de amintirea unității originare dintre esența naturii și esența sufletului; de certitudinea că orice opoziție este doar aparentă, că dragostea este legătura dintre ființe, iar bu-

59

nătatea pură temelia și conținutul întregii creații.”²²

Identică peste veacuri este și *acțiunea* oper de artă. Întotdeauna ea declanșează în privitor „sentimentul armoniei”, îi ajută „sufletu lui să obțină acea mîntuire, acea eliberare d' care are absolută nevoie, dacă dorește să n nege voința de a trăi.” (A. 39) De la începuturile ei arta nu a avut „la urma urmei al destin decît acela de a da omului certitudinea consolatoare a existenței acelei ordini și armonii, de care duce lipsă în strîmtorarea furtivă a lumii, ordine și armonie al căror dor îl resimte neîncetat, fără ele viața i-ar pă-

rea insuportabilă." (A. 31)

Această atenție îndreptată asupra armoniei trebuie așezată ca premisă și acolo unde n-o mai putem realiza. Colorismul antic exercită asupra noastră „un efect neliniștitor, agitat.” „în schimb pe romanii epocii târzii i-a umplut cu același sentiment de armonie, pe care nouă, modernilor, ni-l oferă colorismul spațial.” (K. I. 74) Privitorul din vremea antichității târzii n-ar fi fost niciodată în stare să simtă acea „ne-însuflețire” pe care ne-o comunică nouă operele acelor vremi (K. I. 128) Privitorul de atunci mai curînd dobîndea din „ritmul succesiunilor de lumină și umbră impresia unei armonii liniștitoare, eliberatoare.” (K. I. 261)

Ce semnificație are însă „*armonia eliberatoare*” a lui Riegl, prin care opera de artă , se împlinește mereu; deschide ea oare porțile] unui imperiu al spiritului și al libertății?

În studiul despre „Starea de spirit — conținut al artei moderne” (1899), Riegl a schițat o istorie a nevoii omenești de armonie. După stadiul cel mai vechi, primitiv, cel al luptei tuturor împotriva tuturor, în care fetișul împlinește nevoia umană de armonie, al doilea stadiu, care cuprinde întreaga antichitate, „este caracterizat de afirmarea dreptului celui mai tare. Nu mai este vorba de lupta tuturor împotriva tuturor, ci de un număr de oameni mai

60

slabi care se supun unuia mai puternic din punct de vedere fizic. Omenirea acelor vremi credea că aceasta este ordinea firească a lucrurilor. Procesul se încheie, conform naturii, cu victoria celui mai tare asupra tuturor — și acesta era imperatorul roman. Astfel fusese atins idealul antichității. Raționamentul era următorul: lupta este dizarmonie, într-adevăr, care dispare însă în clipa în care victoria celui mai puternic devine certă. Arta antică pro-

slăvește de aceea puterea fizică, victoria; ceea ce este deosebit, viu și dinamic, frumusețea trupească ... Armonia pe care o caută se află exclusiv în superioritatea fizică. După cum însă, pe lângă trupul material, există și spiritul, pe lângă tăria și puterea fizică există tăria și puterea morală. Acesta este un factor care intră acum treptat în cultura umană, hotărâtor pentru destinele ei ulterioare ...

Apariția creștinismului, văzută în lumina unei astfel de înțelegeri a istoriei culturii, nu este altceva decât expresia acelei stinghereli nemulțumite trezită pe parcursul timpului la oamenii antichității din pricina insuficienței — acum recunoscută — a credinței păgâne în zei. Aspirația către o ordine morală a lumii devenea tot mai intensă. Nu cel puternic sub aspect fizic va avea de aici înainte să ofere umanității garanția bucuriei liniștite de viață, ci omul cu forță spirituală, morală. Această concepție filosofică dorită de toți, a fost combătută îndelungată vreme de statul roman ca fiind amenințătoare pentru existența lui. . ."

Concepția creștină despre lume, dintre cele trei concepții schițate până acum, este cea mai desăvârșită și împlinește cel mai bine aspirațiile omului. „Totul depinde însă de credință. Atâta vreme cât am încrederea nezdruclinată că Dumnezeu mă va feri de trăznit fiindcă sînt un om drept, concepția creștină despre viață îmi provoacă o stare de perfectă armonie. Această situație se schimbă însă de îndată ce instalez pe acoperiș un paratrăznit; acum con-

61

tez mai mult pe propriile mele cunoștințe care mă îndeamnă să fiu sigur că acea instalație mă ferește de primejdie, decât pe credința care mă făcea să consider că m-aș putea dispensa de paratrăznit. De aici se înțelege ci singură credința, cel puțin în problemele lu

mești, materiale, nu-mi mai poate garanta deplină armonie. Concepția creștină despre lumea este, astfel, de o importanță decisivă pentru arta plastică, dar, în concepția despre legile naturii, este părăsită și depășită. Numai de la știință voi putea aștepta de aici înainte certitudinea armoniei." Această știință, care ține de al patrulea stadiu al concepției științifice despre natură, ne aduce „în starea unei armonii eliberatoare, prin faptul că ne permite, dincolo de îngustimea contradictorie a fenomenelor singulare, să vedem de la depărtare înlănțuirea lor. Și cu cât cuprindem mai multe fenomene dintr-o singură privire, cu atât mai certă, mai eliberatoare, mai înaltă devine convingerea noastră că există o ordine care echilibrează toate lucrurile în chip armonios și spre binele lor". „Domnia imuabilă a legii cauzalității" ne dăruiește acum mulțumire și armonie. (A. 31—35) '

A te pleca în fața puterii pur fizice, a te bucura liniștit de bunurile vieții prin garanția celui moralmente puternic (dată drept mesaj al lui Hristos!), a cunoaște legea cauzalității: cu atât se mulțumește aspirația către armonie la Hegel. Și din nou istoria apare la Riegl ca o desfășurare de evenimente complet lipsite de semnificații.

Este concludent faptul că Riegl, pentru a analiza sursa armoniei în artă și cunoașterea legităților, a folosit aceleași cuvinte. În ambele cazuri privirea generală, de la distanță duce la ieșirea din strâmtoarea agitației lumești, din limitarea fenomenelor înguste și contradictorii.

„Atunci când arunc o privire generală asupra întregului ... se trezește în mine un inexpri-

62

rnabil sentiment de însuflețire, liniștire, armonie". (A. 28) Aceasta este „starea de spirit", ale cărei elemente de bază sînt liniștea și con-

templarea distanțată. (A. 29)

Starea de spirit este „conținutul artei moderne”. Riegl considera coincidența dintre experiența cauzalității și cea a armoniei artistice ca mergînd atît de departe, încît el putea să formuleze următoarea idee: „Starea de spirit ca țel al întregii picturi moderne nu este la urma urmei nimic altceva decît o convingere cu privire la domnia irevocabilă a legii cauzalității.” (A. 35) Armonia artei moderne, arta „stării de spirit”, se sprijină, în măsura în care nu este doar formulă, pe o „armonie în același timp provocată de cunoaștere și oferită de ea.” (A. 34)

Cunoașterea legităților nu este totuși rezervată numai științelor naturii. Științele istorice pot și ele să se ridice la „înălțimea eliberatoare a unei cuprinzătoare priviri de ansamblu”. Riegl concepea știința istoriografiei de artă exclusiv ca o *știință guvernată de legi*. Această știință guvernată de legi își poate îndeplini sarcinile numai ca „*istorie universală*”. Există un exemplu care poate evidenția acest adevăr: portretele secolului al XVII-lea, care prezintă asemănări surprinzătoare cu cele ale secolului al doilea al e.n. Motivațiile directe sînt însă total diferite pentru fiecare caz în parte. „Deoarece toate acele chipuri au fost create de om, se impune cu o forță tot mai imperioasă presupunerea că romanii, la fel ca și olandezii și spaniolii, au urmat de fiecare dată una și aceeași normă superioară. Această normă va fi trebuit să-și găsească expresie în motivațiile profunde ale vechilor ca și ale noilor înfățișări, dar o expresie doar voalată, tulburată de întîmplătoare fenomene secundare. Pentru a o cunoaște în puritatea ei, este necesar să se elimine respectivele adausuri neesențiale.” Astfel „studiul făcut în context universal-istoric”

apare „întrucâtva ca încoronare propriu-xisă ; cercetării istoriografi ce de artă." („Istoria arte: și istoria universală", 1898, A. 7.) Acest studiu ne dă „speranța unei contribuții la dezlegarea marii enigme a lumii, a cărei elucidare esta la urma urmei telul oricărei științe umane. |

(A. 9)

„Contribuția la dezlegarea marii enigme a lumii" consta la Riegl în a prezenta istoria ar-» tei ca o evoluție continuă, necesară, a unei voințe de artă creatoare de stil: de la obiectiv, tactil, la subiectiv și optic, evoluție în interiorul căreia fazele mai pronunțat tactile sau mai pronunțat optice alternează între ele. Alt înțeles, mai adine, nu putea fi scos la iveală. ; Este oare în stare această cunoaștere să justifice importanța pe care istoriografia pretinde să o aibă?

V

Este impresionant de observat cum, într-un studiu tardiv al lui Riegl — o introducere la legea protecției monumentelor istorice —, intitulat „Cultul modern al monumentelor, esența și originea sa" (1903), aprecierea cunoașterii istorice se retrage pentru a face loc unei integrări supuse în circuitul fenomenelor naturale.

Riegl deosebește acum valoarea istorică a unui monument de valoarea vechimii lui. Valoarea istorică stă în aceea că, pentru noi, monumentul „reprezintă o etapă definită, și în același timp o treaptă individuală în evoluția unui anume domeniu de creație umană". Valoarea istorică este temelia satisfacției „de a putea înscrie un monument în seria unor concepte stilistice prezente în conștiință, calificându-l ca fiind antic sau gotic sau baroc etc."^w (A. 168) O astfel de satisfacție se limitează însă la clasele cultivate. Grijă pentru *valoarea vechimii* slujește „unor interese mai înalte". „Ea

64

s-a dezvoltat, în cursul unei evoluții necesare, din valoarea istorică." „Firește că și rădăcina

valorii de vechime a fost cîndva una științifică, la fel ca și cea a valorii istorice; dar valoarea vechimii înseamnă tocmai cucerirea, în sfîrșit realizată, a științei pentru toți, și vrea să facă accesibil simțirii tot ceea ce rațiunea a știut să descopere, în felul în care creștinismul la sfîrșitul perioadei antice — dacă privim lucrurile strict istoric în lumina rațiunii umane și nu în lumina revelației divine (fără, desigur, a lovi în ea) — a adus la nivelul înțelegerii maselor și spre mîntuirea lor, acel miez permanent al gîndirii pe care tocmai filosofia greacă o elaborase pentru clasele cultivate . . ."

(A. 165)

Valoarea vechimii, avînd astfel dreptul de a ridica „pretenții de valabilitate generală” nu ne documentează totuși despre nimic altceva decît despre „acțiunea distrugătoare a naturii.. . care caută să descompună individualitatea în elementele sale și să-i restabilească legăturile cu amorfa natură universală.” (A. 161) Pe posibilitatea de a percepe clar astfel de urme ale ruinării, ale alterării suprafețelor se sprijină valoarea de vechime a unui monument. Semnele vechimii unui monument exercită asupra omului modern efectul „liniștitor al unor mărturii despre mersul legic al naturii, căruia orice lucrare a omului îi este în mod sigur și fără scăpare supusă.” (A. 159) „Circuitul pur legic al devenirii și dispariției conforme poruncilor naturii”, „al ieșirii individului din totalitate și al recăderii lui firesc necesară în sînul totalității” (A. 150) este „atunci, cînd este perceput netulburat, o bucurie pentru omul modern de la începutul secolului al XX-lea.” (A. 162)

Este evident că în cultul acestei valori a vechimii există un conflict cu eforturile de conservare a operelor de artă: „Impresia nemijlocită, eliberatoare, a dispariției naturale, legice” ar putea fi perturbată prin aceste eforturi.

principiu. . . orice activitate de conservare
orice restaurare ... ca intervenție nejustificată
în desfășurarea legilor naturii, acest cult opii
nîndu-se direct întreținerii monumentului." (A
163) Riegl întrezărea o soluție posibilă a con-
flictului în „perfecționarea crescîndă a mijloa
celor artistic-tehnice de reproducere", de unde
se poate trage speranța că „în viitorul previ-
zibil (mai precis după inventarea unei tehnici
a fotografiei color, de absolută calitate, și a
combinării ei cu forme-copii de tip facsimile)
vor putea fi descoperite mijloace de înlocuire
pe cît posibil desăvîrșită a originalelor auten-
tice spre a satisface, măcar aproximativ, și fără
a deprecia, prin intervenție umană, originalul
în fața cultului vechimii, acea exigență a cer-
cetării științifice istoriografice, care se prezintă
ca unică sursă de eventual conflict cu valoarea
vechimii." (A. 172)

Valoarea vechimii însemna, evident, pentru
Riegl, valoarea supremă. „Misiunea valorii is-
torice" este, socotea el, „să preceadă și să des-
chidă calea valorii de vechime." (A. 167). În
fața valorii istorice și a voinței de conservare,
— premisă a aprecierii valorii istorice, — va-
loarea vechimii reprezintă în fond singurul
principiu într-adevăr realizabil. „Conservarea
veșnică nici nu este posibilă; căci forțele na-
turii sînt, pînă la urmă, mai puternice decît
orice inventivitate umană, iar omul însuși, opus
naturii ca individ, își află prin ea disoluția."
(A. 171) în sine, valoarea vechimii este inde-
pendentă și de operele particulare și de spe-
cificul lor istoric, de care valoarea istorică ră-
mîne legată. Căci mereu răsar lucruri noi și
de aceea cele vechi pot liniștite să dispară:
„ceea ce astăzi este modern și, corespunzător
legităților oricărei deveniri, se înfățișează cu
un precis contur individualizat, va deveni trep-
tat monument și va păși în prăpastia în care
forțele naturii, acționînd de-a lungul vremii,
vor trage în cele din urmă și inexorabil in-

ventarul de monumente transmis nouă. Din unghiul de vedere al valorii vechimii, nu de năstrarea veșnică a monumentelor creației de odinioară a umanității trebuie avut grijă, ci de veșnicul spectacol al circuitului devenire-dispariție; iar acest spectacol este asigurat și atunci când în locul monumentelor existente astăzi se vor așeza în viitor altele." (A. 164)

Dacă Riegl a așezat astfel „valoarea vechimii” neapărat mai presus de „valoarea istorică” și de cunoașterea istorică axată pe ea (de la care odinioară Riegl sperase să obțină „o contribuție la dezlegarea marii enigme a universului”), atunci cu cât mai presus a considerat-o față de „valoarea artistică”!

O „valoare artistică” poate, „conform concepției moderne”, să fie atribuită unui monument „numai în măsura în care el corespunde cerințelor unei voințe moderne de artă. Aceste cerințe sînt de două feluri. Prima cerință este valabilă atît pentru valoarea artistică modernă, cît și pentru valorile artistice ale unor perioade anterioare, în măsura în care orice operă de artă modernă trebuie și ea să se înfățișeze ca operă fermă, nu ajunsă în stare de disoluție, nici în formă, nici în culoare. Cu alte cuvinte: orice operă nouă posedă deja, din cauza acestei noutăți, o valoare artistică pe care o putem numi valoare artistică elementară sau, pe scurt, valoare de inovație. A doua cerință, în care se dezvăluie nu ceea ce leagă ci ceea ce desparte voința modernă de artă de modulele anterioare ale voinței de artă privește calitatea specifică a monumentului în concepția, forma, culoarea lui. Cel mai bine s-ar potrivi aici denumirea de „valoare artistică relativă”, deoarece această a doua cerință nu reprezintă, în conținutul ei, nimic obiectiv, nimic permanent-valabil, ci este înțeleasă în neîncetata ei transformare.” (A. 178)

„Valoarea artistică elementară” sau „valoarea de inovație” se transformă de la sine în „valoare a vechimii” dacă nu apar intervențiile

conservării. Ambele nu sînt decît cele două fețe ale uneia și aceleiași realități. „Cerele mîinii omului să creeze opere unitare, ca sirul bol al devenirii legic-necesare; de la natua care acționează în timp așteptăm dimpotrhl soluția unității ca simbol al pieririi la fel J legic-necesare*'. (A. 162) Pe cît de inexorabil este creația sortită dispariției, pe atît de inatacabilă este poziția de supremație a valori vechimii în raport cu „valoarea artistică eld mentară" ca formă revelatoare a unei legităf superioare: aici sensul devenirii și al dispariției se referă la momentele unui *singur* proces, tocmai cel al desfășurării legic-naturalJ cu care omul trebuie să se împace. Acest proces nu poate fi depășit „de vreme ce omul nu este el însuși altceva decît un element al energiiilor naturii; e drept, unul deosebit de puternic . . ." (A. 170)

Pe de altă parte, „valoarea artistică relativă" nu are nici ea un caracter „obiectiv, permanent-valabil", deoarece această valoare artistică relativă se sprijină pe ideea concordanței dintre opera de artă veche și voința modernă de artă. Concordanța rămîne însă întotdeauna parțială. Voința modernă de artă este și ea, ca întotdeauna, supusă schimbării, astfel și valoarea artistică relativă este „în constantă transformare". Imposibilitatea unei cunoașteri „obiective" a voinței de artă dintr-o perioadă revolută, prin intermediul voinței moderne de artă, adică al gustului artistic — analiza noastră a arătat acest lucru — a fost recunoscută de Riegl însuși.

De vreme ce pentru Riegl o operă de artă nu avea, dincolo de noutatea și concordanța ei cu voința de artă a contemporaneității, vreo altă valoare; de vreme ce pălea și valoarea cunoașterii legilor istoriei — pentru care teoria stilistică a voinței de artă a fost de fapt elaborată — nu mai rămînea decît ideea *circui-tului natural fatalist acceptată* care se dezvă-

lua în „valoarea vechimii”. Ei i se acorda drept-
68

tul la sacralizare: „Valoarea vechimii se întemeiază pe un principiu autentic creștin: cel al umilei supunerii față de voința atotputernicului, căreia omul neputincios nu trebuie să cuteze a i se împotrivi.” (A. 186) Alternarea oarbă a devenirii și dispariției naturale este dată drept voință divină! În acest fel mesajul creștin își pierde înțelesul: în locul unei iubiri, cu mult înălțată deasupra întregii naturi, care trebuie să prefacă radical orice formă a naturii elementare, apare destinul necruțător al naturii.

Riegl a fost un mare savant. Punerea bazelor unei istorii a ornamentului, concluziile lui privind arta perioadei romane târzii, felul în care a prezentat istoria portretului olandez de grup, rămân achiziții definitive ale cunoașterii istoriografice de artă. Aceste înaintări temerare pe un tărâm științific necunoscut îi asigură lui Riegl, în istoria disciplinei istoriografice de artă, un rang de prim ordin. Meritelor lui în această direcție li s-a adus de multe ori cinstirea cuvenită. Nu este vorba de a-l contesta în vreun fel. Pe lângă toate acestea lucrările lui Riegl cuprind un mare număr de observații exacte, exprimate într-o terminologie precisă și originală.

Și totuși teoria lui de artă a influențat negativ tînăra istoriografie de artă²³, prin faptul că i-a insuflat pretenția la *atotștiință istorică*. Prețul plătit pentru aceasta a fost prea mare: de vreme ce unei științe empirice îi este interzisă ridicarea întregii realități la nivelul conștiinței absolute; o astfel de poziție atotștiutoare în domeniul cunoașterii istorice devine cu puțință numai prin *renunțarea la adevărata semnificație*.

Atotștiință istorică înseamnă în chip necesar *determinism*. Principiul determinant nu poate fi niciodată depășit prin cunoaștere, căci el

însuși este țel al cunoașterii. Astfel se pune J sub semnul întrebării însuși sensul istoriografiei științifice de artă. Nu rămîne altă cale decît aceea a supunerii față de destinul inevitabil al evoluției istorice sau față de acțiunea oarbă a naturii.

Critica teoriei se îndreaptă — la fel ca și în analizele care urmează — nu asupra persoanei teoreticianului, ci exclusiv asupra gîndirii lui. Gîndirea se desprinde de persoană și are o forță autonomă în sine. A prezenta acțiunea acestor forțe — a i se opune — este scopul scrierii de față. În respingerea teoriei lui Riegl această scriere se știe de acord cu critica energetică și substanțială a lui Kurt Badt, al cărei punct de sprijin este conceptul de spațiu.²⁴

WOLFFLIN

„O operă de artă izolată de altele are întotdeauna pentru istoric ceva neliniștitor.”

WOLFFLIN: „EXPLICAREA OPERELOR DE ARTA”, 1921 (*SCHR.* 167)

„S-a ajuns pînă acolo încît «a cunoaște stilurile» se consideră a fi echivalent cu «a cunoaște arta» ...

„Nu ceea ce deosebește între ele diversele stiluri este semnificativ, ci, dimpotrivă, ceea ce lucrurile de bună calitate din toate timpurile au comun între ele.”

WOLFFLIN: „DESPRE FALSA ERUDITIE ÎN ISTORIOGRAFIA DE ARTA”, 1909 (*SCHR.* 161, 162)

„Conceptele fundamentale ale istoriei artelor” (1915) de *Heinrich Wölfflin*²⁵ poartă subtitlul:

„Problema evoluției stilurilor în arta mai nouă”.

Cu aceasta lucrarea își propune aceeași temă, care devenise laitmotivul teoriei de artă a lui Alois Riegl: istoria artei urma să fie gîndită ca o istorie a evoluției văzută sub specia unei succesiuni a stilurilor.²⁶

Ca și Riegl, Wölfflin vedea această evoluție

în *continuitatea* ei, ca „un progres treptat.” (*Schr.* 171) El considera că: „trebuie, în sfârșit, să existe o istorie a artei, în care nașterea vizualității moderne să poată fi urmărită pas cu pas, o istorie a artei care să nu ne vorbească numai despre artiști ca indivizi, ci să ne a-

71

rate, în serii fără lacune, cum un stil linear s-a transformat într-un stil pictural, și unul tectonic într-unui atectonic, etc”. (*K. G.* VII) În acest fel ne și este dată *direcția* evoluției. Ea era, pentru Riegl și pentru Wolfflin, în esență aceeași; doar formulările și accentele se deosebesc. Pentru Riegl, cei doi poli erau „obiectivismul tactil” și „subiectivismul optic”.* Wolfflin avea să diferențieze mai puternic Iu-¹ crurile, descriind evoluția din cinci puncte de vedere: ca drum de la „linear” la „pictural”, de la „plan” la „adâncime”, de la „forma închisă” la „forma deschisă”, de la „multiplu” la „unic”, de la „clar” la „confuz”. Aceste unghiuri de vedere sînt „conceptele fundamentale ale istoriei artelor”.

Riegl și Wolfflin sînt de acord că această evoluție este necesară și *legică*. Schimbarea stilurilor i se înfățișează lui Wolfflin ca „o forță a naturii, irezistibilă, nimicind totul în calea ei. . .” și se întreabă: „De ce trebuie să se întîmple așa?” (*R. B.* 57). O astfel de concepție nu este străină de „necesitatea de fier”, de „marele și inexorabilul destin” de care vorbea Riegl. Acest gen de formulări sînt totuși relativ rare la Wolfflin. Pentru el evoluția era legică în măsura în care „suita stilurilor” se dovedea „o succesiune psihologic-rațională”. (*G.* 7) „Succesiunea nu putea fi întoarsă din drum” (*G.* 22). Ea este „psihologic vorbind evidentă” (*G.* 23) și prin aceasta, legică și necesară. Ca și pentru Riegl, *cunoașterea legității* reprezenta pentru Wolfflin țelul cel mai înalt al istoriografiei științifice de artă. „A cunoaște acea legitate ar fi o problemă capitală, problema de bază a unei istoriografii de artă științifice.”

(K.G. 19) Ea este și impulsul specific al științelor istorice: „cel ce obișnuiește să contemple universul ca istoric, acela cunoaște un profund sentiment de fericire atunci cînd lucrurile — fie și numai ici colo — își conturează clar, în fața privirilor lui, sursa și desfășurarea lor; atunci cînd existentul pierde aparența hazardului și poate fi înțeles ca rezultat al devenirii." (Schr. 169)

, Pentru noi, a pune în ordine în infinitul evenimentelor, pe baza cîtorva puncte de reper, reprezintă o cerință a instinctului de auto-conservare intelectuală." (K.G. 244).

Evoluția necesară, legică *determină activitatea artistului*. Pentru Riegl, Rembrandt a fost „în principal doar executantul ■ — e drept cel mai genial și desăvîrșit — al voinței de artă a poporului și epocii sale." (G.P. 181)

întîlnim la Wolfflin o idee asemănătoare:

„stilul lui Rembrandt este numai o variantă particulară deosebită a stilului general al epocii." (K.G. 232) Căci personalitatea este subordonată „legilor suprapersonale" (G.

14), descifrabile într-o „istorie a artei fără nume." (K.G. VII) Formulările lui Wolfflin cu

privire la această subordonare sînt desigur mai puțin dure decît cele ale lui Riegl. Conform însă acestui aspect al teoriei lui Wolfflin, nu-i este îngăduit personalității altceva decît să „ducă evoluția mai departe", să realizeze potențialul ei; „Ar fi fost necesar un

Michelangelo, pentru ca potențialul evoluției istorice .să poată fi valorificat." (G. 14) Poten-

țialul istoric al evoluției determină de fiecare dată limitele realizabilului, chiar și a ceea ce poate deveni tel artistic de fiecare dată, *cu intenție* urmărit. Riegl scria: „Artiștii antichității nu puteau să dorească unitatea perspectivală a spațiului, deoarece ea nu le-ar fi oferit o unitate artistică." (K. I. 112) La Wolff-

lin apare iarăși aceeași idee, atunci cînd, la obiecția că oamenii au văzut întotdeauna lucrurile așa cum voiau să le vadă, răspundea:

„problema se află în altă parte: dacă nu cumva această «vrere» este legată de o anume linie." (*Schr.* 171)

Purtători ai evoluției sînt *timpul și poporul*: „caracterul epocii se încrucișează cu caracterul poporului." (*K.G.* 8). Și asupra acestui

73

punct Riegl și Wolfflin sînt de acord (comp. *K.G.* 9)

Atît despre acordul dintre Riegl și Wolfflin. Cit despre deosebirea dintre cele două teorii, ea constă în următoarele: în timp ce Riegl a cuprins dintr-o dată *ansamblul* evoluției istorice a artei și, ghidat de exemplul artei antice, a elaborat „legea cauzalității general valabile" a conexiunii genetice, Wolfflin a opus între ele două epoci stilistice bine conturate — Renașterea și barocul, a subliniat contrastele dintre cele două tipuri de artă obținînd din această confruntare legile evoluției.

Pentru evoluția continuă, de ansamblu, gîndită de Riegl, în care nu figurau cu diferențieri calitative decît cei doi poli extremi, în timp ce toate etapele intermediare erau pînă la urmă numai cantitative, se iveau dificultatea de a putea delimita precis o anumită epocă: „acela care, asemeni mie. . . este pătruns de convingerea că în procesul evoluției nu numai că nu există pași înapoi, dar nici puncte de sprijin, curgînd toate neîncetat mai departe, va trebui să resimtă constrînger ea cronologică a unei perioade istorice, ca fiind pur arbitrară." (*K.I.* 18)

Wolfflin a pus la baza considerațiilor sale fenomene istorice precise, păstrînd astfel apropierea de realitatea istorică. Există aici, pe de altă parte, dificultatea trecerii de la perioade stilistice nerepetabile la o viziune de ansamblu asupra evoluției. Spre acest scop exista o singură cale în cazul în care confruntarea dintre cele două stiluri (Renașterea și barocul) ar cuprinde într-adevăr elemente esențiale — și anume, de a da întregii evolu-

ții, înțelesul unei *reveniri periodice* a legității antitetice, preluată din procesul succesiunii Renaștere-Baroc. Wolfflin a urmat consecvent această cale.²⁷ În chiar prefața lucrării „Renaștere și Baroc” Wolfflin vorbea despre „planul de a oferi și o prezentare paralelă a

74

barocului antic”, idee la care a renunțat în ultimul moment. (*R.B.* X) Simptome premergătoare în acest sens — deși încă nu sub tensiunea viitoarelor opoziții atât de accentuate — se pot găsi în studiul „Arcurile de triumf ale antichității în Italia. Contribuție la istoria dezvoltării arhitecturii romane și a raporturilor ei cu Renașterea” (1893): „o epocă timpurie jucăușă; o perioadă clasică, în care structurile se consolidează, diversitatea formelor se simplifică pătrunzându-se de măreția și rigooarea legității; în sfârșit o perioadă a disoluției, în care forma închisă se extinde și se deplasează pînă la evidentă disonanță, în care formele își pierd sensul și importanța, continuînd să existe numai ca elemente ale unui calcul în mare — spun: astfel de urcușuri și ooborîșuri vor putea fi observate cu aproximație în cadrul oricărui stil de-a lungul istoriei artelor.” (*Schr.* 70) Paralela cu evoluția artei antice a dat ideii periodicității în teoria de artă a lui Wolfflin, un rol tot mai important. „Conceptele fundamentale ale istoriei artelor” consideră evoluția de după 1800 ca început al unei noi perioade: „Un capitol al istoriografiei occidentale de artă se încheie și unul nou este introdus iarăși prin recunoașterea *liniei* ca suverană.” (*K.G.* 36) În gotic aceeași legitate putea fi observată. Goticul „în limbajul cel mai general al formelor. . . poate fi desemnat cu aceeași termeni pe care i-am elaborat pentru arta clasică a Renașterii. Ca și aceasta, el are un caracter pur „linear”. Frumusețea lui este o frumusețe a planurilor, a suprafeței; iar tectonic este doar în măsura în care reprezintă și el ceea ce este *legic-determinat*.. Prin con-

trast, goticul târziu caută efectele picturale ale
formeii care vibrează." (K. G. 249) Pentru Wolff-
lin era „indiscutabil faptul că, pe diferite lun-
gimi de undă, anumite aspecte asemănătoare
ale evoluției de la linear la pictural, de la ri-
goare la libertate, etc. s-au desfășurat pînă
acum de mai multe ori în Occident." (K.G.
75

250) Iar în 1921, în eseul „Explicarea operelor
de artă", se spunea: „Există o înaintare trep-
tată, și dacă o numim legică, o facem *pentru* |
câ²⁸ vedem repetîndu-se succesiunea lucruri-
lor, și pentru că ordinea ei nu poate fi în- i
toarsă." (Schr. 171) Periodicitatea devenea ast- ,
fel o dovadă a legității.

În problema alternanțelor periodice ne izbim
de asemenea de anume posibilități de compa-]
rație între teoriile lui Wolfflin și cele ale lui I
Riegl. Căci Riegl deosebea și el în interiorul 1
evoluției unitare de la tactil la optic o alter- j
nanță între fazele tactile și cele optice, după I
cum rezultă din paralela făcută de el între 1
impresionismul antic și cel modern, de pildă
prin caracterizarea secolului al XV-lea ca o '
fază tactilă a artei mai noi. (K-I. 112) Pentru 1
Riegl evoluția decurge însă unilinear, toți pa-
șii într-o direcție sînt de natură cantitativă,
și se referă numai la un „imai mult" sau „mai,
puțin". („Deosebirea dintre peisajele olandeze
și cele moderne / este / esențialmente cantitati-
vă. .." (A. 134) La Wolfflin cumpăna se înclină
de fiecare dată de la plastic și linear la pic-
tural, iar cei doi poli sînt „întru totul deose-
biți", (comp. K.G. 31/32) Mișcarea de pendu-
lație rămîne identică și atunci eînd situația is-
torică schimbată o face să acționeze la altă
„altitudine". Această idee o subînțelegea Wolff-
lin atunci cînd spunea „că doar imaginea u-
nei mișcări în spirală ar fi adecvată faptelor
menționate." (K.G. 253) Acesta este motivul
pentru care Wolfflin repunea imereu problema
începuturilor mișcării de evoluție. La Riegl
aceeași problemă nu a devenit acută, așa cum

s-a mai spus, decît o singură dată, în legătură cu primele aspecte, originare, ale evoluției. Wolfflin în schimb se va întreba în repetate rînduri: „de ee cunoaște evoluția, cu regularitate, salturi înapoi?. .. Întreruperea păstrează în ea ceva «nefiresc» și se va produce întotdeauna asociată cu transformări adînci ale universului spiritual. Dacă vizualitatea trece pe nesimțite

76

și aproape ca de la sine de la plastic la pictural, astfel că se poate pune întrebarea dacă de fapt nu este cumva vorba doar de un pur aspect al evoluției interne; în ceea ce privește întoarcerea de la pictural la plastic, impulsul principal se leagă cert de condiții exterioare." (K.G. 252) „Pentru a folosi o metaforă: o piatră care se rostogolește la vale poate, în căderea ei, să adopte mișcări diverse, în funcție de înclinarea muntelui, de terenul mai dur sau mai moale etc, dar toate aceste variante posibile stau sub semnul aceleiași legi a căderii. Tot așa există în natura psihologică a omului anumite aspecte ale dezvoltării care, în același sens ca și cele ale creșterii fiziologice, pot fi denumite legice. Ele pot varia spectaculos de la un caz la altul, ele pot fi parțial sau total stăvilit, dar atunci cînd procesul își începe rostogolirea, o anume legitate precisă poate fi pretutindeni sesizată." (K.G. 18)

Faptul că procesul ajunge la rostogolire depinde de împrejurări de ordin exterior; momentul în care își începe rostogolirea, este supus unor legități precise.

Metafora lui Wolfflin mergea mai adînc decît crezuse el însuși fiindcă indică foarte exact *lipsa de sens*, ba chiar absurditatea unei munci sisifice a istoriei, care lasă același proces să se desfășoare mereu și mereu la fel.

Wolfflin, ca și Riegl, a redus istoria la un soi de *proces natural* — după propria-i expresie, voia să ofere „o istorie naturală a artei" (K.G. X), și să releve „determinările naturale" ale fanteziei creatoare, (comp. G. 14) Aici stă

acordul cel mai adânc între teoria de artă a lui Riegl și cea a lui Wolfflin.

Contribuția cea mai originală a lui Wolfflin la teoria istoriei stilurilor este învățătura despre *dubla rădăcină a stilului*. În „Conceptele fun-

77

damentale ale istoriei artelor" Wolfflin făcea distincția între „analiza îndreptată asupra expresiei" și „analiza îndreptată asupra calității". Prin analiză a expresiei Wolfflin înțelegea acel mod de a examina lucrurile în care stilul, cu diferitele lui înfățișări posibile — stil individual, stil național, stil al epocii — „este în primul rînd conceput ca expresie; expresie a spiritului -unei epoci, a afectivității unui popor, dar și expresie a temperamentului unei personalități. Este evident că acestea nu ating în vreun fel calitatea artistică a realizării. . .

Analiza calității nu se preocupă de loc de problema stilului; ea se întreabă dacă opera de artă este bună, dacă are unitate, dacă realul este redat cu forță și claritate. Analiza calității își propune să afle „legitatea generală" a marii arte ■ — analiza expresiei urmărește, dimpotrivă, să descopere condițiile care „ca urzeală a unui conținut — fie că l-am numi temperament, spirit al epocii sau caracter al rasei — structurează stilul unor indivizi, al unor epoci sau popoare." (K.G. 10, 11)

Apare și o a treia posibilitate, pe lângă cele menționate: analiza „*reprezentărilor ca atare*"¹.

Ea scoate la iveală cealaltă rădăcină a stilului.

„Fiecare artist găsește anumite soluții „optice" posibile, de care este legat. Nu orice este cu putință oricînd. Vizualul însuși își are istoria proprie și dezvoltarea acestor „straturi optice" trebuie privită ca sarcina cea mai elementară a istoriografiei de artă." (K-G. 11/12)

Bernini și Terboreh, deși de naționalități diferite și, temperamental vorbind, firi cu totul opuse, rămîn totuși dintr-un anume punct de

vedere comparabili, elementul comun fiind „a-cel mod de a vedea, nu în linii ci în suprafețe — un mod pe care-l numim pictural și care este trăsătura distinctă a secolului al XVII-lea, dacă-4 raportăm la secolul anterior. Ne izbir deci aici de o formă de vizualitate la care au

78

acces artiștii cei mai eterogeni fiindcă din aplicarea ei nu decurge nici o obligativitate față de un mod determinat de expresie." (K.G. 12) Forma de reprezentare nu are nici o legătură cu expresia. Ea nu este decât fundalul „optic”, „temeiul general”, „*schema optică*.” (K.G. 13, 14) în schimbările care intervin în reprezentare, poate fi citită „evoluția optică internă”. Cu ajutorul mereu altor formulări încerca Wolfflin să cuprindă obiecțiile lui împotriva unei echivalări a stilului cu expresia. Forma de reprezentare Wolfflin o numea „*limbaj*”: „picturalul și linearul sînt două limbi diferite, în care se pot spune cele mai diferite lucruri, chiar dacă fiecare din ele își îndreaptă accentele în altă direcție și își are originea într-o orientare proprie în raport cu vizualitatea.” (K.G. 12, de asemeni G. 9: „limbajul formelor”.)

Termenul „*tehnică*” a fost și el folosit: „A-tunci cînd Rafael își prezintă arhitecturile și, prin norme severe, reușește să creeze la un nivel neîntrecut impresia de coerență și demnitate, se /poate spune că impulsul și țelul pentru aceasta se află în intențiile sale specifice; cu toate acestea, „*tehnică*” lui Rafael nu poate fi pusă în întregime pe socoteala intenției de a crea o anume stare emoțională, o anume dispoziție de spirit, ci este mai euristic vorbă de o formă de reprezentare proprie epocii sale, pe care a cultivat-o în mod special și original, făcînd-o utilă scopurilor lui.” (K.G. 13)

Unor termeni ca „limbaj”, „tehnică” li se dă un înțeles general, neindividualizat, care constituie premisa pentru fiecare artist în parte și cadrul oricărei formulări individuale și,

în generalitatea lor, vor apărea ca „firești”, „*de la sine înțelegi*”: „Lucrurile despre care vorbim au căpătat în ochii oamenilor nota firătescului. Atunci când Rafael a proiectat schițele compozițiilor pentru Villa Farnesina, nu exista pentru el o altă alternativă în concep-

79

ție decât cea a figurilor care ca „fonme închise” vor avea de umplut anume spații ale suprafeței . . .” (K.G. 245)

într-o direcție asemănătoare ne îndreaptă termeni ca „*element*” și „*mediu*”. Analiza formelor de reprezentare nu cercetează „frumusețea la Leonardo sau Diirer, ci elementul prin care această frumusețe s-a configurat.” (K.G. 14; v. și G. 7: „mediul în care această frumusețe, acest caracter, s-au realizat”.)

Expresiile „*schemă*”, „*limbaj*”, „*tehnică*”, „*element*” precizează, în același timp, că în această sferă nu se poate spune *nimic* cu privire la *rangul artistic*, cu privire adică la ceea ce face dintr-o operă o adevărată operă de artă. Wolfflin era perfect conștient de faptul că „aici nu a fost atinsă și exprimată substanța ultimă a creației artistice. Abia prin judecăți de valoare asupra calității aim putea atinge nervul problemei.”

(G. 9) Motivul acestei situații este că „arta nu se înfățișează niciodată sub aspecte generale — fie că le-am numi stil sau oricum altfel — ci numai în opera individualizată.”

(Schr. 177)

Tocmai aici se ivește însă principala dificultate a teoriei lui Wolfflin despre schemele optice. Oricât ar fi de judicioasă ideea că arta nu poate fi înțeleasă doar ca „expresie” a unui temperament, a unei epoci, a unui popor, spre a i se păstra astfel caracterul specific (faptul că nici în domeniul specific artei la fenomenul expresiei nu se poate renunța și că prin urmare noțiunea de expresie la Wolfflin este prea îngustă — asupra acestui punct va trebui să revenim), cum să fie oare posi-

bilă extragerea separată, dintr-o operă de artă, a unui strat neutru din punct de vedere artistic?

Într-adevăr formulările lui Wolfflin, în privința aprecierii valorice a „schemelor optice”, sînt șovăielnice și contradictorii. Evident

80

este punctul în care Wolfflin nu apare ferm decis dacă „vizualitatea”, a cărei istorie voia s-o prezinte, trebuie gîndită în înțeles *perceptiv-empiric* sau dacă este vorba de o vizualitate „*artistică*”. Mai mult încă: Wolfflin se credea scutit de această decizie, presupunînd ca de la sine înțeles faptul permanentei interferențe între cele două aspecte. Suprapunerile de conținut conceptual apar deja în următoarea formulare: schemele optice „pot fi tratate ca forme de reprezentare sau ca moduri de a vedea: acestea sînt formele în care este văzută natura și prin ele își realizează arta conținuturile ei. Este însă primejdios a se vorbi doar de anume „stări ale ochiului”, de care ar depinde o concepție: fiecare concepție este în prealabil structurată și de punctele de vedere precise ale gustului. De aceea cele cinci perechi de concepte pe care le propunem au atît o semnificație pentru arta imitativă cit și pentru cea decorativă.” (K.G. 17). Orice mod de a reda natura se desfășoară în interiorul unei anumite scheme decorative. „Redarea naturii” marchează astfel, prin „sentimentul decorativ”, și „percepția naturii”, cele două fețe ale uneia și aceleiași scheme.

În altă parte Wolfflin diferențiază lucrurile mai limpede: fantezia formelor, în evoluția ei internă, are o dublă funcție: „de a se lăsa înțeleasă ca evoluție a simțului decorativ (decorativ în sensul cel mai larg, de „optic-atractiv”) și, concomitent, de a deschide calea spre o nouă concepție și interpretare a realului. Există o istorie intrinsecă a sentimentului culorii, a sentimentului luminii, a trăirii formei și spațiului. De fiecare dată sînt noi atrac-

ții formale, în sensul plăcerii de a le vedea, care își fac loc; în același timp însă sînt și. . . noi descoperiri în universul vizibilului. . . In această evoluție s-ar putea ca sensibilitatea decorativă să fie mai importantă decît toate strădaniile imitative. . . Se poate observa în culorile și armoniile deja existente că. . • ceea ce

81

Leonardo sau Correggio oferă ca modelaj inovator sînt frumuseți care au mai fost cîndva resimțite, fără ca din acest motiv să poată fi negată continua fertilizare a sensibilității prin observației

Drept fundament al evoluției formelor, în sensul decorativ ca și în cel imitativ, mai trebuie pomenit firește încă un factor, cu totul neutru: capacitatea crescîndă a ochiului de a corespunde unor cerințe tot mai mari. Vizualitatea unei arte clasice înaintate, care a învățat să cuprindă cu privirea conexiuni importante, este, pur funcțional vorbind, alta decît vizualitatea primitivă, în curs de alfabetizare, iar complexitatea unui stil tardiv presupune iarăși o treaptă mai înaltă a capacității de înțelegere." (G. 9/10) Concepția asupra formei, atît din punct de vedere decorativ ca și imitativ, se sprijină pe o schemă optică neutră.

Tocmai schema optică neutră ne revelează însă *legitatea evoluției*: „Capacitatea noastră de înțelegere și reprezentare nu este un dat, gata confecționat o dată pentru totdeauna, ci un lucru viu, care se dezvoltă. Nu orice este posibil oricînd. Există o avansare treptată, și dacă o numim legică, o facem pentru că vedem cum suita fenomenelor se repetă și ordinea lor nu se lasă întoarsă din drum. In general avansarea aceasta este un progres de la modurile de reprezentare, psihologic vorbind, mai simple spre cele mai complicate." (*Schr.*

170/171)

Conceptele care se referă la schema optică neutră se deosebesc de conceptele referitoare la analiza expresiei și a calității prin aceea că „în procesul de transformare al primelor există o legitate intrinsecă. Ele exprimă un proces psihologic rațional. Trecerea de la o concepție a evidenței plastice la una pur pictural-optică are logica sa naturală și nu ar putea fi întoarsă din drum." (*K.G.* 18)

82

Deoarece istoria artei este înțeleasă ca o știință cu legile ei, iar legitățile se conturează cel mai limpede în cursul transformărilor care intervin în schema optică neutră, tocmai prezentarea istoriei vizualității devine sarcina specifică a istoriografiei de artă. „Actul de a privi s-a desfășurat întotdeauna după voia fiecăruia; aceasta însă nu exclude posibilitatea ca legitatea să rămână activă și în condițiile proceselor de transformare. A cunoaște această legitate ar fi deci o problemă capitală, problema de bază a unei istoriografii științifice de artă." (*K.G.* 19)

Ce s-a câștigat, pentru istoria și teoria de artă, prin elaborarea ideii unui „substrat fundamental" neutru al opticii? S-ar putea crede că, printr-o astfel de limitare a legității la un domeniu neutru „la bază" s-ar reuși în același timp — în opoziție cu Riegl — să se pună o stavilă determinismului în gândirea istoriografică; s-ar putea astfel acorda meritele cuvenite afirmației lui Wolfflin că arta nu se realizează prin fenomene generale, ci prin opere unice, în fapt însă ideea wolffliniană despre modul de a fi al artei în și prin opera individuală, este neputincioasă față de caracterul generalizator al gândirii istoricului. Ideea rămâne autonomă, închisă în sine, fără capacitatea de a schimba ceva din teoria de ansamblu a lui Wolfflin. Este

însă important să arătăm că în gândirea lui a putut să pătrundă această idee chiar dacă, în cadrul teoriei wolffliniene, ea avea să rămână o problemă de nerezolvat. Aici Wolfflin se diferențiază net de Riegl, pentru care opera individuală era absorbită teoretic, complet în legitatea generală a voinței de artă.

Experiența operei de artă concrete se află la Wolfflin în contradicție cu teoria lui de artă. Așa se face că el a folosit la interpretarea unor opere individuale un vocabular care depășea cu mult ceea ce, pe baza propriei teorii, ar fi putut afirma despre ele. Prin această contra-

33

dicție se explică astfel de fraze ale lui Wolfflin: „o operă desăvârșită trebuie să aibă un caracter de necesitate. Trebuie să avem convingerea că nimic în alcătuirea ei nu ar putea fi altfel mișcat din loc. *În acest univers total condiționat, unde orice element se sprijină pe celălalt, opera este ceva absolut necondiționat.*”

(Despre falsa erudiție în istoriografia de artă, 1909, *Schr.* 163)²⁹

Dacă luăm în serios aceste fraze, tocmai de la ele pornind poate fi criticată teoria istoriografică și de artă a lui Wolfflin, ca și a lui Riegl. (Deși în scrierile lui Riegl am căuta zadarnic afirmații de genul celor de mai sus.)

Faptul că în opera de artă apare fenomenul necondiționării, condamnă la eșec încercarea istoriografiei de artă de a depista condiții și legi în conformitate cu care operele *trebuiau*, în mod necesar, să ia o anumită înfățișare și nu alta. Pretenția de a putea demonstra îngrădirile legice ale artei în interiorul fiecăreia din etapele ei de realizare istorică, se dovedește inadecvată în fața unei opere de artă în care apare „absolutul necondiționalului”, elevată fiind astfel deasupra „unui univers cu totul supus condiționării și unde fiecare element depinde de celelalte”. A recunoaște aceste legi, a demonstra aceste îngrădiri înseamnă totuși

pentru Wolfflin „problema de bază a unei istoriografii de artă științifice”. Iar determinismul lui nu a rămas nici el limitat la un domeniu „de bază”, „neutru”, ci a cuprins întreaga istorie a spiritului. „Admițând că nu ar fi vorba decât de niște scheme ale vizualității care se succed, aceste scheme corespund totuși unor anumite atitudini ale spiritului; dacă ele se succed logic, atunci este necesar să se postuleze anume legități și pentru viața culturală în general.” (G. 12)

Wolfflin își desemna, între altele, schemele optice ca „limbaj”, iar domeniul propriu de cercetare ca o „istorie a limbajului”. Wolfflin

84

se apăra de obiecția că personalitățile poetilor ar fi avut de suferit datorită cercetărilor lingvistice sau ale formalizării istorice în general.” (G. 17) Și totuși între „limbaj” și „forma de vizualitate” persistă următoarea deosebire. Limbajul constituie un sistem închis de semne și semnificații și în această privință el este independent de opera de artă poetică, a cuvântului. Stadiile evoluției istorice pot fi desprinse dintr-o mulțime de documente extraartistice: surse cu conținut politic, istoriografie, științific, filosofic, religios etc. Chiar dacă prin aceasta, în cele mai multe cazuri, devine vizibil un anumit mod de „formare” a „stilului”, totuși — altfel decât în operele de artă beletristice — conținutul se lasă desprins, fără pagubă, de unul sau altul din acele momente formale. Obiectul exprimării artistice și stilul acestei exprimări se pot despărți unul de celălalt. În acest fel se dobândește, în principiu, un domeniu specific al evoluției semnificațiilor și semnelor fonetice, care se autodelimitază față de limbajul operei beletristice și poate sluji ca măsură pentru cercetarea lingvistică. Există de aceea o știință a lingvisticii și o istorie a limbii net diferențiate de știința și istoria literară. O atare diferențiere a disciplinelor corespunzătoare nu este posibilă în

știința istoriografiei de artă.

„Formele vizualității” nu ne sînt însă „date” asemeni limbajului vorbit ca unitate închisă în sine, autonomă. Concluzii asupra lor se pot trage numai direct din operele de artă și din tot ceea ce este — în vreun fel — configurație artistică, iar atunci tocmai din modul de configurare. „Stilul” configurării nu este separabil de obiectul configurat, așa cum se înțeiplă în raporturile stilului de exprimare cu obiectul de exprimare, cu „semnificatul”. între limbaj, vorbitor și ceea ce este „semnificat” prin limbaj, acționează alte raporturi decît cele dintre forma de vizualitate, contemplator și obiectul contemplării. Limbajul trage

85

concluzii asupra lumii obiectelor și stabilește legătura dintre vorbitor și lucrurile semnificate; în același timp însă îl și desparte de ele, tocmai fiindcă limba este un sistem închis, cu norme proprii, de semne fonetice și semnificații. „Acele semne purtătoare de înțelesuri ale limbii vorbite redevin ele însele un obiect care se află la intersecția dintre conștiința celui ce vorbește și obiectul semnificat, ținînd de esența amîndorura, și de aceea, pe de o parte despărțindu-le, pe de alta însă făcînd totuși posibilă relația dintre ele”. (Julius Stenzel³⁰). Limbajul devine astfel independent de „obiectul însuși”.

Nu în același fel poate fi separată forma de vizualitate de obiectul văzut. Obiectul se dezvăluie ca atare văzului, deși „umbrit” de unghiul de vedere; văzului i se înfățișează numai vizibilul; limba vorbită, dimpotrivă, se referă, cel mai adesea, la realități extralingvistice, trimite la alte semnificații decît cele proprii ei. Aceste caractere de intermediere, de semnalizare deosebesc limba vorbită de formele de vizualitate.

Dacă prin termenul wolfflinian al „formei de vizualitate” se înțelege de fapt acea „formă de reprezentare” preartistică, deci acea formă

generală în care o grupă de oameni se „vede” pe ea însăși și ambianța ei — fie că este vorba de port, ceremonial, obiecte uzuale, arhitectură elementară — nu înseamnă că, automat, sînt eliminate deosebiri față de limbajul vorbit. „Forma de reprezentare” nu poate fi decît cu înțeles metaforic denumită limbaj. Căci în această formă de reprezentare este vorba despre o autoreprezentare a vieții umane, care se încarnează nemijlocit în forme vizibile, legate indisolubil de obiecte. Prin urmare această reprezentare nu se situează, precum limbajul vorbit, *între* om și obiecte, ci devine un univers specific senzorial-spiritual. De aceea nici nu este obiectivabilă, în felul limbii vorbite.

86

Cum vor fi „privit” mai demult oamenii, în sensul percepției vorbind, nu ne este în general cunoscut. Astfel nota Wolfflin: „Nu știu dacă oamenii au avut întotdeauna același mod de a «privi»; (după cum s-a afirmat) lucrul •ni se pare neverosimil; sigur este că în artă se observă succesiunea în trepte a unor moduri diferite de reprezentare. . .” (G. 20) Numai operele de artă, sau lucrările concepute într-un fel sau altul artistic, pot scoate la iveală ceea ce, în înțelesul de schemă *neutră*, ar trebui să *stea* la baza oricărei creații artistice. Și chiar dacă, pentru Wolfflin „stilul”, a cărui evoluție ar fi în măsură să explice transformările modurilor de a vedea, este un concept foarte cuprinzător („spiritul unui stil este la fel de prezent în lucrurile mărunte ca și în cele mari. Un simplu vas este de ajuns spre a ilustra contrastele istoriei universale”. K.G. 73), — totuși marii artiști rămîn în primul rînd cei ce împing înainte evoluția; „istoria stilurilor se ocupă numai de marile genii, de adevărații creatori de stil.” (R.B. 3); evoluția „în cele din urmă, va fi descifrată foarte clar tot în operele cele mai valoroase care de fapt și impulsionează evoluția.” (K.G. 244) Prin urmare marile

opere de artă vor fi în primul rînd sursa de cunoaștere a evoluției formelor artistice nou-tre ale vizualității.

Rămîne totuși imposibilă încercarea de a se extrage din operele de artă un strat care în același timp să fie indiferent din punct de vedere artistic și să aibă un rol constitutiv în alcătuirea operei. Wolfflin a accentuat în chip decisiv caracterul definitiv inseparabil al „forme interne” (al „forme de vizualitate”) de cea „exterioară” (prin care înțelegea tot restul: conținut de idei, nivel de expresivitate, spirit, frumusețe, dar și „elementul morfologic”: comp. G. 20) Wolfflin scria: „Forma interioară și cea exterioară sînt întotdeauna strîns îmbrucate una într-alta, iar marea între-

87

bare sună astfel: cum trebuie gîndit acest raport? Și răspundem: Nu în sensul că forma interioară ar fi un vas în care ar fi fost turnat un conținut. Nu este vorba aici de două elemente independente, autonome, ci de elemente reciproc legate unul de celălalt.. ” (G. 10) „Forma exterioară și cea interioară sînt în mod necesar condiționate una de cealaltă, ca bărbatul și femeia. Ele cunosc o dependență reciprocă. Numai din unirea lor rezultă artă”. {G 7} Este de adăugat, după cum am mai arătat, că întotdeauna Wolfflin a interpretat „schemă optică”, „forma de vizualitate” în două sensuri: pe de o parte ca formă de *percepție*-imitativă, psihologic-funcțională; pe de alta ca formă de *reprezentare*, ca „fantezie formală”, ca „simț al formei”, avîndu-și rădăcinile într-o, sensibilitate pentru decorativ” (K.G. -82) și condiționată de un „simț al frumosului.” (K.G. 32) În acest fel, dedublată în sine, „forma interioară reușește să se împletească și mai strîns cu cea «exterioară»”.

III

Dacă Wolfflin însuși a mărturisit astfel inseparabilitatea, pînă la ultimele ei consecințe, a formelor de vizualitate de opera de artă ca

întreg — prin aceasta dezvăluind, indirect, că aici domină alt tip de raporturi decît între opera beletristică și limbă —, de ce ținea atît de mult să arate că formele de vizualitate constituie un domeniu independent, să „evidențieze evoluția optică interioară” și să ia asupra-și toate dificultățile care provin din faptul că „valențele de reprezentare imagistică ale unei anume epoci nu apar niciodată în stare pură, abstractă” (K.G. 13), ci, după cum s-a arătat, rămîn legate indisolubil de toate înfățișările formei exterioare?

Unul din motive a fost deja pomenit: evoluția optică interioară revelează cel mai limpede

88

legitățile. Al doilea este faptul că autonomia artei plastice este ancorată în formele de vizualitate. Faptul de a fi evidențiat această autonomie a fost adesea recunoscut ca fiind meritul principal al viziunii lui Wolfflin despre artă și pus în contrast cu interpretările bazate pe „concepția despre lume”, pe „istoria spiritului”. Este necesar să cercetăm mai îndeaproape această stare de lucruri.

În disertația „Prolegomene la o psihologie a arhitecturii” (1886) și în lucrarea lui de doctorat „Renaștere și Baroc” (1888), Wolfflin a atribuit artei ca *fenomen expresiv* o semnificație mult mai mare decît a făcut-o mai tîrziu.

Ba chiar i-a acordat locul principal. Wolfflin era perfect conștient de transformările intervenite în propria lui gîndire. În „Conceptele fundamentale ale istoriei artelor” a adus corecturi unor opinii anterioare notînd că în lucrarea „Renașterea și Barocul” a interpretat noțiunea de stil în chip unilateral, numai ca purtătoare de valori ale sentimentului și a așezat în miezul explicațiilor conceptul de expresie nemijlocită, „cînd de fapt ar fi trebuit să țină cont totuși de circumstanța că formele (barocului) sînt formele transformate în timp ale Renașterii, și ca atare, chiar fără vreun impuls din afară, oricum n-ar mai fi

putut rămîne aceleași." (K.G. 250, nota 2)
În lucrarea sa de doctorat, Wolfflin își propunea „să analizeze și explice efectele asupra spiritului pe care arta construcției (arhitectura) putea, cu mijloacele ei, să le producă." (Schr.

13) Premisa unei astfel de cercetări era convingerea estetică cum că o operă de artă este mai mult decît expresia unor legități formale. Experiența artei era mai curînd pusă în seama unei înțelegeri directe a expresiei: „formele devin pentru noi semnificative prin simplul fapt că recunoaștem în ele expresia unui suflet sensibil. Involuntar, noi însuflețim orice obiect. Acesta este un străvechi instinct uman. El con-

89

diționează fantezia mitologică încă și astăzi; nu este oare nevoie de o lungă educație pentru a ne elibera de impresia că o figură al cărei echilibru este perturbat, nu se poate afla într-o stare bună? Dar va dispărea vreodată acest instinct? Nu cred. Ar însemna moartea artei.

Avem deprinderea de a strecura imaginea despre noi înșine sub orice înfățișare a lumii .. . Nu pînă acolo încît să pretindem a descoperi aparențele unei ființe umane în formele naturii anorganice; înțelegem totuși universul corporalității prin categoriile ... pe care le avem în comun cu acea lume a anorganicului." în domeniul arhitecturii acestea sînt:

„raporturile de pondere, de echilibru, de duritate, etc; toate raporturi care pentru noi au și o valoare expresivă. în acest fel obiectul arhitecturii îl constituie *marile sentimente ale existenței*, stările sufletești, care au ca premisă și o stare corporală stabilă." (Schr. 15, 16).

A determina exact caracterul acestor mari sentimente ale existenței este sarcina unei psihologii a arhitecturii. Numai cu ajutorul ei istoricul, „pus în situația de a judeca un stil", dobîndește „un organ al capacității de a caracteriza", pentru a nu se mai afla, ca pînă acum, doar la „dispoziția presupunerilor instinctive".

Nu se poate lucra cu precizie decît acolo unde este posibilă oprirea, în forme bine construite, a curgerii fenomenelor. Mecanica de pildă, furnizează forme de acest fel fizicii. Științelor spiritului le lipsesc încă asemenea fundamente; ele ar putea fi căutate numai în psihologie. Aceasta i-ar îngădui istoriografiei de artă să raporteze singularul la general, la legitate". (*Sehr.* 45, 46)

Intenția de a trata istoriografia de artă ca știință guvernată de legități în general apărea clar încă de la prima scriere a lui Wolfflin. Deosebirea față de versiunea mai târzie a teoriei sale stă numai în problema punctului în care putea fi ancorată legitatea. Ulterior va

90

găsi acest punct în procesul rațional al formelor vizualității; acum el se afla în „asemnarea cu organizarea corpului omenesc". Wolfflin scria: „Ideii unei astfel de psihologii a artei, care, pornind de la impresiile receptate de noi, trage concluzii asupra unei sensibilități naționale specifice, generatoare a respectivelor forme și proporții, i s-ar putea aduce obiecția că asemenea concluzii sînt nejustificate; raporturile și liniile nu păstrează mereu aceleași semnificații, iar simțul uman al formei se transformă.

Obiecția nu ar fi de respins, atîta vreme cît nu ar exista un fundament psihologic pentru a o face; de îndată însă ce organizarea corpului omenesc este invocată ca numitor comun în procesul tuturor schimbărilor, sîntem asigurați împotriva acestei piedici, întrucît asemănările acelei organizări garantează și unitatea simțului pentru formă." (*Schr.* 46)

Exact această teză a „unității simțului pentru formă" va fi etichetată de Wolfflin mai târziu, în 1920, drept „istorie naivă a artei", iar ideea că „mijloacele de limbaj artistic ar fi avut în toate vremurile aceeași valoare expresivă" a fost numită „o reprezentare eronată." (*G.* 16)

Este limpede că în acest fel caracterul ne-

mijlocit al efectului artistic este în mare măsură înlăturat. „întrebarea nesusținută de vreo premisă: «ce impresie fac asupra mea, om al secolului XX, cutare figuri?» — duce spre impas și eroare." (*Schr.* 174) Numai privite în lumina evoluției lor istorice pot fi just înțelese operele de artă. Problema este însă cum poate fi înțeleasă evoluția istorică însăși.

În acest punct apare o transformare decisivă în gândirea teoretic-istoriografică a lui Wolfflin. Care este motivul transformării?

În capitolul „Obiectul arhitecturii” din disertația sa, Wolfflin expunea următoarele: „în interiorul unei arhitecturi corecte din punct de vedere formal, deci cu șansă de supravie-

71

țuire, este posibilă o evoluție care ar putea fi comparată, nu pe nedrept, cu evoluția creaturilor organice; are loc aceeași progresiune de la structurile informе, puțin organizate, spre sistemul cu cea mai fină alcătuire a unor părți componente diferențiate.

Arhitectura atinge punctul culminant ori de câte ori, din masa amorfă se desprind elemente particularizate și fiecare membru pare să-și exercite funcțiunea în conformitate strictă cu scopul său, fără a impieta asupra întregului organism și fără a fi stîngenit de el. . .

Disconfortul unor asemenea situații, în care voința nu este în stare să se afirme cu ade-vărat, în care, așa zicînd, ea rămîne agățată de materie, corespunde sentimentului transmis nouă de edificiile insuficient de bine coordonate (stilul romanic este bogat în exemple de acest fel). Dacă autonomia părților indică un stadiu superior de desăvîrșire a organismului, atunci creația devine în ochii noștri cu atît mai importantă, cu cît părțile se aseamănă mai puțin între ele . . . Goticul, în care părțile componente revin mereu la aceleași motive: turnul = *Fiale**; frontonul ■ = *Wimperg**, ofe-

rind o varietate infinită de structuri identice și asemănătoare, trebuie să rămână în urma antichității, care nu repetă nimic: *un singur* ordin de coloane, *un singur* grindis, *un fronton*." (Schr. 24, 25)

În acestea se recunoaște că dacă se postează „asemănarea cu organizarea corpului omenesc” ca „numitor permanent în orice transformare”, atunci decurge de aici poziția unei *estetici normative*, dinlăuntrul căreia nu este posibilă o caracterizare liberă în aprecierea valorică a stilurilor.

* Ornament de forma unui turnuleț ascuțit, frecvent întâlnit deasupra ancadramentelor la uși și ferestre, deasupra pilaștrilor în arhitectura gotică.

** Ornament gotic foarte răspândit; plasat deasupra ușilor și ferestrelor culminând adesea într-un fleuron, o statuie sau un turnuleț.

92

Accentul normativ era păstrat și în lucrarea despre „Renaștere și Baroc”. Aici Wolfflin compară stilul arhitectural cu structurile corporale și atitudinea corporală în reprezentările de artă plastică. „Semnificația de principiu ... a acestei reducții a formelor stilistice la figura *umană* stă în faptul că aici ne aflăm în fața unei expresii nemijlocite a vieții sufletești.” Arhitectura participă în „cea mai mare măsură” la însuflețirea generală, nedeliberată a întregului univers exterior. Pe acest gând al disertației sale, Wolfflin și-a edificat acum sistemul unor trăsături caracteristice ale stilului baroc în arhitectură. Arta plastică îi putea furniza indicații prețioase în acest scop, întrucât în cadrul ei principiul baroc al atitudinii și structurilor corporale apare mai direct decât în arhitectură. Iată cum descria Wolfflin acestea: „Sprinteneala voioasă și elasticitatea au dispărut. Totul devine mai greoi, este tras spre pământ. Poziția culcată devine amuțit-încrămenită, lipsită de orice tensiune . . . Membrele

nu sînt destinse, cu articulații libere și mobile, ci prinse în strînsoarea întregului; figura rămîne țeapăn-încordată . . . Caracterului masiv i se adaugă pretutindeni o mișcare impetuos și violent potențată ... În această mișcare poate fi observată un soi de neliniște grabită, o iuțire a acțiunii. .. Idealul nu mai este un «a fi» mulțumit, ci starea de surexcitare .. . Toate mișcările, arbitrare, devin mai dificile, mai greoaie și cer o extraordinară cheltuială de forțe .. . Mișcarea arbitrară a membrelor este defectuoasă, stăpînirea corpului prin impulsurile spiritului foarte săracă. Cele două momente — trup și voință — s-au despărțit și ele . . . Stările de disoluție, de revărsare, de dăruire dezlănțuită în mișcarea agitată a părților componente se constituie tot mai mult ca idealuri artistice exclusive .. . Nu va fi greu de tras paralele în raport cu formele arhitecturale: masivitatea, greutatea apăsătoare, incapacitatea de concentrare, lipsa

93

de flexibilitate și alcătuire echilibrată a formelor, accentuarea mișcării și tensionarea acțiunii spre zone ale neliniștii, ale pasionalului iritat — sînt simptome identificabile și de-o parte și de alta." (*R. B.* 64, 65, 66)

Alcătuirea barocă a formelor era astfel, fără excepție, apreciată negativ. Idealul lui Wolfflin se încarna în arta antică și a Renașterii. Ca și teoria istoriografică a lui Riegl, cea a lui Wolfflin își găsea sursa într-o concepție estetică normativă. Nici unul din ei nu s-a gîndit, la început, că stilurile ar fi de valoare egală. Riegl va ajunge ulterior la acel concept pur descriptiv, desprins de valorizare, al stilului, prin extrema formalizare a noțiunii de operă artistică supusă acum schemei: formă și culoare în spațiu și pe suprafață. Wolfflin și-a elaborat un concept al stilului, desprins de actul de valorizare, prin întoarcerea la „sche-

me optice" artistic indiferente, neutre. Legitatea căutăată nu mai putea deci să se întemeieze pe realitatea structurii corporale ome-nești, întotdeauna impregnată de expresivitate și tonalități valorice, ci trebuia să intre în jocul evoluției istorice indiferente față de sensurile valorizării. Astfel Wolfflin va putea să scrie în „Conceptele fundamentale ale istoriei artelor”: „Este de la sine înțeles că termenul de «clasic» ... nu are conotații calitative.”

(K. G. VIII). „Barocul... nu reprezintă un aspect de decadență și nici unul de evoluție ascendentă a artei clasice, ci este o artă total diferită de aceasta. Evoluția timpurilor noi, în Occident, nu poate fi redusă la schema unei simple curbe de urcuș, culminare și coborîș: ea are două puncte culminante. Simpatiile noastre pot fi îndreptate spre unul sau altul dintre ele: în orice caz însă este necesar să fim conștienți de faptul că judecata noastră rămîne la fel de arbitrară ca și afirmația pe care am face-o spunînd, de pildă, că un arbust de trandafir își atinge punctul culmi-
94

nant în florile lui, iar mărul în roade.” (K. G. 14/15)

Nu întîmplător apare aici însă o comparație din universul naturii. O dată cu pierderea de sens valoric, conceptul de stil pierde și din conținutul de sens istoric. „Voința de artă” a lui Riegl este ■ — ce-i drept — concepută pe linia unui neistovit progres, dar progresul nu aduce cu sine altceva decît un subiectivism optic. La Wolfflin, istoria devine reîntoarcere periodică a unuia și aceluiași lucru, recapitulare a aceluiași drum de la plastic la pictural. De ce, în ce scop trebuie parcurs drumul? Asupra acestui punct Wolfflin păstrează tăcere.

Conceptul de stil poate dobîndi importanță sub aspect omenesc numai dacă are un conținut normativ, valoric. Ca atare, însă el devine, just înțeles, un concept al lui *trebuie*.³^

Fiind descriptiv, neutru în fața valorii conceptului de stil, ar voi să prezinte „realitatea”, să dea înfățișare unor procese reale. O realitate astfel înțeleasă devine însă ea însăși lipsită de valoare și sens.

Să ne întoarcem la problema autonomiei artei plastice! În 1889 Wolfflin l-a întâlnit pentru prima dată pe Adolf von Hildebrand. În 1893 îi recenza cartea recent apărută: „Problema formei în arta plastică.” În 1941 Wolfflin scria: „ceea ce îi datorez lui Hildebrand este ideea că omul obișnuit judecă arta din punctul de vedere al omenescului ei și nu al laturii ei artistice.” (*Schr.* 252)

Datorită lui Hildebrand a ajuns Wolfflin la „concentrarea asupra specificului artistic în opera de artă.” Pentru justificarea teoriei lui despre formele de vizualitate, opusă unei istorii a artei ca istorie a expresiei, se va sluji de cuvântul lui Hildebrand, cuvânt de continuă avertizare: „publicul ține la factorul omenescului, fiindcă îi este cel mai ușor accesibil, într-un atelier se discută despre cu totul alte lucruri.” (1938, *Schr.* 252). Teoria

95

lui Hildebrand i-a slujit totuși înainte de orice la depășirea propriului mod de acces la artă —■ pe linie psihologică și prin interpretarea expresivității — drum pe care a pornit în „Prolegomene” și în „Renașterea și Barocul”.

În „Problema formei”, Wolfflin putea citi: „Sentimentul vieții, în înțelesul unei expresii a funcționalității, îl poate conduce pe artist la o reprezentare care, luată ca gest expresiv, a putut fi resimțită în perfectul ei adevăr, dar care, ca impresie spațială unitară, nu a luat încă nici o formă. Pe lângă acestea artistul se închipuie pe sine însuși ca luând parte la acțiune și se întreabă ce mișcări ar face într-un caz sau altul. Nu se întreabă însă cum acționează cutare mișcare obținută asupra privitorului. Prin urmare nu-și reprezintă mișcarea ca fiind văzută, ci numai ca executată

— deci ca expresie și nu ca impresie." (85/86)³²
Iar în addendele la „Problema formei” apărute în „Suddeutsche Monatshefte” (Caiete lunare sud-germane) se spune: „Persistă în continuare credința că elementul ordonator în sculptură ar rezulta de la sine din gest, expresie, simțire, etc, pe scurt din conținutul propriu al acestei forme, pe care l-aș denumi mimică funcțională . . . Părerea aceasta, precumpănitoare astăzi, provine din cercurile de amatori. Se poate, ca sculptor înăscut, să fii oricât de profund clarvăzător în privința universului formelor și a bogăției lui; se poate să ai ca om o sensibilitate oricât de vie și de abundentă, dar dacă ești echipat numai cu aceste două capacități, tot nu vei putea cuceri vreodată adevăratul teritoriu artistic. Abia atunci când acest material, oricât de bogat, se va fi unificat într-o imagine optică, va deveni un dat artistic, atingând unitatea artistică." (140)

Wolfflin era pus astfel în situația de a-și vedea metodele proprii de a interpreta expresia și a înțelege fiziognomic arta, etichetate drept concepție amatoristă. Nu în expresie,

96

ci în „forma efectului ei”, în înfățișarea structurată a operei se află specificul artistic al artei plastice. Wolfflin a preluat cu maximă deschidere această teorie. În recenzia sa la „Problema formei” afirma că „nimeni din cei ce iau arta în serios nu va lăsa necitită această cărticică. Nu există în întreaga literatură despre artă ceva comparabil în privința plenitudinii experienței practice în fiecare caz în parte, și a celor mai cuprinzătoare puncte de vedere în ansamblu. Cîștigul pentru arhitectură este la fel de mare ca și pentru sculptură ori pictură; folosirea lui cea mai adecvată este lăsată pe seama cititorului. O sămînță minunată a fost aruncată, fie ca recolta să-l răsplătească pe semănător!” (*Schr.* 89)
În volumul său „Arta clasică. O introducere

în Renașterea italiană" (1899) Wolfflin a fructificat această adecvată folosire, a strâns recolta. El însuși arăta că volumul a luat naștere „sub influența lui Hildebrand." (*Schr.* 253). Chiar din introducere se vorbește despre Hildebrand a cărui scriere, „Problema formei", „a căzut ca o ploaie înviorătoare pe un pământ secetos". Iată „în sfârșit noi procedee de a lua contact cu arta; un mod de a privi lucrurile care nu se extinde numai la suprafața unui material nou, ci pătrunde pînă departe în adîncime".

Wolfflin reia critica lui Hildebrand privind modul în care istoriografia de artă își privește obiectul: „A distinge trăsăturile caracteristice personalităților artistice, stilurilor individuale și perioadelor stilistice va rămîne mereu sarcina istoriei artei, trezind totodată interesul oamenilor în general, dar marea temă a „artei" a fost ca și părăsită de știința istoriei și lăsată în seama unei filozofii a artei separată de ea, căreia, pe de altă parte, i-a refuzat totuși de atîtea ori dreptul la existență. Firesc ar fi ca orice monografie de istoria artei să cuprindă în același timp și o parte de estetică." Wolfflin și-a propus un astfel de țel.

c?

Intenția lui era să „extragă substanța artistică a' clasicității italiene." (*K.K.* VII, VIII). Așa se întîmplă în capitolul al treilea din partea a doua: „Noua formă a imaginii". Ambele capitole premergătoare 'ale acestei a doua părți — sistematice — se numesc: „O nouă gîndire" și „O nouă frumusețe". Ele se ocupă de valorile expresive ale vieții sufletești și de încarnarea lor în figura umană, de acel domeniu adică pe care scrierile timpurii ale lui Wolfflin l-au cercetat în exclusivitate. O nouă idee asupra măreției și demnității umane, și în același timp o potolire a afectelor: „liniștea clasică", un nou concept al nobleței, al semnificativului; o înălțare a reprezentării în direcția supranaturalului: acestea sînt semnele de recunoaștere ale noii gîndiri; iar miș-

careea puternică, articularea clară, ponderea, *gravitas*, sînt semnele de recunoaștere ale noii frumuseți. Abia capitolul al treilea atinge problema a ceea ce de fapt înseamnă „specificul artistic.”

Aici este dusă mai departe metoda noului mod de a privi arta, propusă de Hildebrand. „Este evident faptul că un nou sentiment al corporalității și mișcării ... va trebui să acționeze și în structurarea imaginii vizuale; că noțiunile de calm, măreție, pondere se vor afirma, determinante, în impresia pe care o lasă imaginea, independent de conținutul special al reprezentării. Cu aceasta însă nu sînt epuizate aspectele noii imagini; lor li se adaugă altele, care nu pot fi deduse din determinările precedente, aspecte lipsite de tonalități emoționale, rezultate doar ale unei mai bune educații a văzului. Acestea sînt principiile specifice artistice: limpezirea vizibilului și simplificarea înfățișării, pe de o parte, iar pe de alta nevoia unor percepții intuitive și intelectuale mereu mai bogate. Ochiul este doritor să primească mai mult, deoarece capacitatea sa de receptare a crescut considerabil; în același timp însă imaginea se simplifică și se

98

limpezește, în măsura în care obiectele au fost adaptate ochiului. Se mai adaugă și un al treilea principiu: îmbrățișarea într-o privire de ansamblu a periilor, capacitatea de a cuprinde într-o viziune unitară multiplicitatea lucrurilor, ceea ce depinde de un sistem compozițional, în care fiecare parte a întregului este resimțit la locul său ca necesar.” (K.K. 251)

Acestea sînt determinările pe care Hildebrand le-a atribuit în general operei de artă autentice. El le-a obținut din procesul desprinderii artei de natură. La Wolfflin, locul „naturii” l-a luat Quattrocento-ul.

Wolfflin a interpretat Quattrocento-ul aproape exclusiv din unghiul de vedere al realismului. „Cu o plăcere de neînfrînt se plimbă

călătorul la Florența printre tablourile vechilor maeștri, care povestesc viața simplu și sincer, astfel că ne simțim transpuși în mijlocul camerelor de zi ale florentinilor, unde li se fac lăuzelor vizite; pe străzile și piețele orașului de altădată, unde oameni se opresc din drum și unul sau altul se uită la noi din tablou cu o naturalețe de-a dreptul uluitoare."

(K.K. 1) „Pentru secolul al XV-lea realul era mai presus de toate." Ceea ce întâlnim aici nu este desigur realismul „pictorilor moderni"; secolul al XV-lea poate totuși să fie caracterizat prin „lăcomia lui de a poseda natura pînă la cea mai mărunță cută a materiei, prin bucuria de real de dragul realității", prin „intimitatea" pe care „a cultivat-o în raport cu viața obișnuită." (K.K. 221, 226, 227)

Wolfflin și-a așezat meditația asupra noii structuri a imaginii sub semnul a patru puncte de vedere: 1. Efect liniștitor, vastitate spațială,, volum și măreție. 2. Simplificare și limpezire. 3. Îmbogățire. 4. Unitate și necesitate.

„Lineatura Quattrocento-ului are în ea ceva buclat și pripit... La Botticelli se întâmplă ca un cot ascuțit de braț să se mai izbească dur de rama tabloului; . . . acum liniile se menajează reciproc, se acomodează între ele iar 9?

ochiul se sensibilizează față de stridențele manierei mai vechi." (K. K. 252, 254) Pentru Hildebrand, impresia de liniște și claritate aparținea constitutiv caracterului operei artistice.

„Nevoia generală de vastitate spațială trebuia ... să aducă cu sine și în pictură un nou raport al figurilor față de spațiu. Spațialitatea, așa cum o înfățișau imaginile mai vechi, era resimțită ca prea strîmtă . . . Noua generație pretindea aer și loc de mișcare". Pretutindeni sînt cunoscute acum mijloacele „de a dobîndi impresia vastității spațiale." (K.K. 254, 255)

Hildebrand propune artiștilor următoarea relație: „cu cît un artist știe să scoată mai cu putere în evidență conținutul spațial, ple-

nitudinea spațială într-o imagine, cu cît este mai mare grija pentru reprezentarea spațială, cu atît mai puternică devine trăirea celor prezentate în imagine, cu atît mai autentic se instalează ea în fața naturii." (30)

„Arta clasică reia direcțiile elementare ale verticalei și orizontalei . . . Erau de descoperit aici efecte cu totul noi; deoarece în Quattrocento simțul pentru lucrurile foarte simple se pierduse." (*K.K.* 257) Hildebrand spunea:

„Tot ceea ce se află în aceeași poziție orizontală sau aceeași poziție verticală ... se găsește în direcția firească a vederii noastre unificându-se în privire conform naturii. Tot ceea ce se înfățișează în acest fel în opera de artă conferă, tocmai de aceea, soliditate structurii ei de ansamblu." Un fragment de natură, căruia îi lipsesc direcțiile fundamentale, trebuie transpus de artist conform cu această cruce axială.

„Prin faptul că structurăm în acest fel imaginea singulară și îi dăm, conform concepției noastre, unitate, ea devine concomitent o expresie a raporturilor noastre generale cu natura și mult dincolo de cadrul îngust al semnificației sale obiectuale acționează ca natură însăși." (52, 53)

„întoarcerea la modurile de înfățișare elementare nu poate fi despărțită de invenția

100
compoziției bazată pe contrast. îndrăznim a vorbi de invenție, căci înțelegerea clară a faptului că toate valorile sînt doar valori relaționale, că orice dimensiune sau direcție dobîndește efect numai raportată la alte dimensiuni și direcții, nu a existat înaintea perioadei clasice." (*K.K.* 259) Aceste observații se bazează pe cerința lui Hildebrand „ca imaginea să fie alcătuită dintr-un complex de contraste" (34), și pe ideea că reprezentarea artistică trebuie să apară ca o „formă activă de efect". Ține însă de esența ei faptul că fiecare element în parte al înfățișării semnifică ceva numai în raport și în contrast cu alt element;

că toate dimensiunile, toate luminile și toate umbrele, toate culorile, etc. nu oferă decît în mod relativ o valoare. Totul constă în reciprocitate. Fiecare element acționează asupra celuilalt, colaborînd la definirea valorii lui.¹⁴

(17)

„Vechea manieră de a privi lucrurile în detaliu, de a tatona singularul, de a hoinări prin imagine de la un detaliu la altul încetează; compoziția trebuie să-și exercite efectul ca ansamblu și să fie inteligibilă văzută de departe, în secolul al XVI-lea, tablourile oferă în mai mare măsură accesul la înțelegerea vizuală. Percepția este extraordinar de mult ușurată.”

(K.K. 261) în general pentru Hildebrand, perceperea imaginii de departe devenea o condiție a reprezentării artistice. „Imaginea de la depărtare indică viziunea pe care se sprijină tabloul pictorului, și care furnizează toate acele elemente vizuale, utilizabile în reprezentarea pe suprafața tabloului.” Imaginea văzută de departe menține unitatea vizibilului.

„Acestei imagini unitare i se opune înfățișarea de aproape a obiectului care . . . pentru percepție, nu constituie o imagine unitară ci una recompusă în capul nostru”. (121) Pe impresia imaginii de la distanță se sprijină reprezentarea reliefului (comp. 62). Ea este „acel mod de a privi care, în toate timpurile, a fost

101

semnul de recunoaștere ai sensibilității artistice și expresia legilor ei permanente . . . Pretutindeni ea ordonează, unifică și calmează percepția. în orice domeniu al artelor plastice ea este aceeași, impunîndu-se asemeni unei condiții generale și necesități, cărora li se subordonează totul, prin care totul se stratifică, se unifică.” (60) A doua carte a lui Wolfflin, mult mai tîrzie, privind Renașterea și intitulată „Italia și sentimentul german al formei” trata de-a lungul unui întreg capitol „concepția asupra reliefului.” Aceasta era atribuită artei italiene, în special operelor Renașterii și

opusă modulul german de a construi forma. În „Arta clasică”, observațiile cuprinse laolaltă sub titlul „îmbogățirea”, pot fi de departe identificate ca provenind din concepția lui Hildebrand despre relief. Sînt descrise noua abundență și noua libertate a mișcării corporale. „Dintr-odată figura dobîndește multiple direcții și ceea ce obișnuiam să percepem doar ca suprafață, capătă adîncime, devenind un complex de forme, în care joacă un rol și a treia dimensiune.” (K.K. 269)

Toate afirmațiile lui Wolfflin privind arta clasică aveau în vedere al patrulea și ultimul aspect: „unitate și necesitate”. „Conceptul de compoziție este vechi și se vorbește despre el încă din secolul al XV-lea; numai în sensul strict al ordonării unor fragmente într-un întreg, care trebuie și văzute împreună ca ansamblu, aparține acel concept secolului al XVI-lea, iar ceea ce odinioară trecea drept compoziție, apare acum ca un simplu agregat, căruia îi lipsește ceea ce se cheamă propriu-zis formă. Cinqucento-ul nu numai că știe să sesizeze relații mai ample și înțelege singularul prin poziția sa în cadrul unui întreg, din care pînă acum privirea de aproape izola fragment de fragment, ci oferă și un mod de a lega părțile între ele, necesitatea unei articulări organizate, alături de care tot ceea ce a produs Quattrocento-ul pare în fapt lipsit

102
de coerență și arbitrar.” (K.K. 281) Este limpede că astfel „arta clasică” a fost distinsă cu valori care de atunci au devenit condiții ale *oricărei* arte veritabile. La fel și pentru Hildebrand opera de artă era un întreg închis în sine, ferm construit, logic articulat, care prin propriul său „conținut arhitectonic” putea, ca realitate de sine stătătoare, să fie opus naturii.

Aceasta înseamnă însă că Wolfflin a preluat teoria lui Hildebrand în vederea interpretării artei clasice tocmai în același sens valoric,

în care Hildebrand opusese „problemele forme” ca fiind cele „absolut artistice” atît naturii cit şi imitaţiei ei. De aceea comparaţiile lui Wolfflin între Quattrocento şi Cinquecento nu sînt doar caracterizări descriptive, ci adevărate comparaţii valorice, aprecieri făcute cu scopul de a scoate în evidenţă *rangul* artei clasice.

Este de reţinut: teoria lui Wolfflin asupra „dublei rădăcini a stilului” a pornit ca o teorie normativă, axată pe ideea de valoare. Noţiuni ca „liniştire”, „vastitate spaţială”, „simplificare” şi „limpezire”, „îmbogăţire”, „unitate” şi „necesitate”, conform cărora au fost analizate operele de artă în capitolul „Noua structură a imaginii”, sînt *determinări valorice* în sensul „problemelor formale absolut artistice”, postulate de Hildebrand. Prezentarea în amănunt a acestui aspect al lucrurilor a fost scopul comparaţiei dintre cele două scrieri.

Prin „privire” Wolfflin înţelegea aici încă exclusiv „privirea artistică” şi nu aşa cum o va face mai târziu, o privire, care, aflîndu-se la baza atît a actului unei percepţii indifferente din punct de vedere artistic, cît şi a reprezentării artistice, se realizează prin intermediul unei scheme optice neutre. Hildebrand făcea o deosebire tranşantă între privirea artistică şi cea neartistică, între privirea productivă şi cea receptivă (141 şi urm.), exprimînd

103
ideea că receptorul nu ar putea dobîndi înţelegere pentru problemele gîndirii artistice productive decît cu ajutorul unei „fantezii adecvată afectiv.” (145) Wolfflin împărtăşea aceasta părere. A fost pentru el „o decizie temerară”, aceea de a se exprima, el care nu este artist, „cu privire la o temă atît de emanamente artistică, cum este cea a stilului clasic.” (K.K. VIII) Căci şi pentru Wolfflin *autonomia* artei plastice şi a istoriografiei de artă era garantată de „*privirea artistică*.” Istoria artei „poate sta pe propriile picioare”,

— după convingerea sa —, numai dacă se concentrează asupra problemelor formale ale privirii artistice. În observațiile finale ale „Artei clasice” se spune (K.K. 290): „Există o concepție asupra istoriei artei, care nu vede în artă altceva decît o „transpunere a vieții” (Taine) în limbajul imaginii vizuale și care încearcă să explice orice stil ca expresie a spiritului dominant al epocii respective. Cine ar putea contesta că acesta nu este un mod fertil de a înțelege lucrurile? Totuși el nu merge decît pînă la un anume punct, s-ar putea aproape spune, că numai pînă acolo unde arta abia începe. Cine se oprește numai la aspectele conținutului operei de artă, va rezolva pe deplin lucrurile cu această metodă, dar deîndată ce vom vroi să măsurăm lucrurile cu judecăți artistice de valoare, vom fi nevoiți să recurgem la momente formale care, în sine, sînt lipsite de expresivitate și țin de o evoluție optică.

Astfel conceptele stilistice de Quattrocento și Cinquecento nu pot fi rezolvate prin caracterizare materială. Fenomenul are o dublă rădăcină și indică o evoluție a privirii artistice care este în esență independentă de un anume crez și de un anume ideal de frumusețe.”

Momentele acestei priviri artistice — limpezirea imagistică, îmbogățirea actului de contemplare, unificarea vizuală a diversității, raportarea unificatoare a întregului la o unitate

104
necesară — sînt momente formale care nu se lasă deduse din spiritul epocii. „Pe aceste momente formale se sprijină caracterul clasic al artei din Cinquecento.” Decisiv apare acum felul în care Wolfflin continuă: „Este vorba aici de evoluții care se repetă pretutindeni, de forme generale ale artei: *ceea ce îl face pe Rafael să întrecă generația mai veche, este același lucru care, în contextul unor sarcini total diferite, îl face pe un Ruisdael să apară ca un clasic între peisagiștii olandezi.*”³³

Conceptul de „clasic” are prin urmare aici o semnificație normativă, supratemporală. În același sens a semnalat și Hildebrand caracteristici ale modului de a privi reliefurile și sculpturile antichității, operele lui Jacopo della Quercia și Michelangelo, picturile de Tițian, Correggio și Rembrandt; după cum a recunoscut un același efect artistic unificator, „ideea unității bidimensionale a spațialității”, la Masaccio, Velazquez și Marees. (158, 159)

Această determinare normativă a structurii imaginii în „Arta clasică” contrazice acea concepție descriptivă asupra formelor vizualității, pe care Wolfflin le pune la baza expunerilor sale din „Conceptele fundamentale ale istoriei artelor”. Mai târziu (1920) Wolfflin, cu privire la capitolul „Noua structură a imaginii” din „Arta clasică” va considera unele afirmații ca fiind nepotrivite și va nota: „ideea de structură a imaginii, ideea formelor vizualității le-am dezvoltat pe deplin abia în „Conceptele fundamentale — 1915”.

{Schr. 253} Cu aceasta se spune însă cam puțin. În fapt, cele două concepții nu pot fi în nici un fel corelate, fiind despărțite prin prăpastia dintre definiția stilistică *normativă* și cea *descriptivă*. Tensiunea dintre cei doi poli caracterizează de la început conceptul de stil în istoriografia de artă.

În următoarea carte a lui Wolfflin, „Arta lui Albrecht Durer” (1905), valoroasele definiții ale teoriei lui Hildebrand se dovedesc a

105
fi ineficiente. Concepte precum „claritatea imaginii”, „liniștirea”, „simplificarea”, „privirea unificatoare a diversității” nu puteau fi satisfăcătoare pentru interpretarea unei arte ca aceea a lui Dürer. Wolfflin a translat cele două concepte *valorice* ale „expresiei” și „reprezentării” — care îi oferiseră succesiv criterii pentru judecata artistică, — spre esența însăși a artei, făcând acum o distincție între „arta expresivă” și „arta de reprezentare”. Dii-

rer a ajuns la sinteza celor două forme de artă. În aceasta și stă valoarea lui pentru noi, în faptul că e stăpîn pe ambele forme, că rezolvă problemele unei reprezentări desăvârșite, că aspiră, ca desenator, spre claritatea supremă, că abia în formele pure ale frumuseții absolute a proporțiilor dorește să-și afle liniștea, dar că, în același timp, se lasă în voia unei arte a stării emotive și expresiei, care rămîne, pînă la un punct, independentă de o reprezentare limpede și obiectiv-exactă. Pînă la un anumit punct, contrastul de principiu dintre dispoziția sufletească a unui Grunewald și cea a unui Diirer rămîne firește valabil. În comparație cu arta expresivă a lui Grunewald, Diirer oferă o artă a reprezentării, (comp. D-300) Wolfflin rămîne fidel ideii că arta de reprezentare este superioară artei expresive, idee susținută în „Arta clasică”: „Cine privește istoria artei germane de la distanța convenită, va recunoaște că tot ceea ce, la Diirer, numim chibzuință, nevoia de o concepție atotcuprinzătoare, de delimitare și ordine, nu este ceva străin acestei arte, ci înseamnă doar o forță diferită, care se opune iarăși și iarăși unei arte care nu este decît expresivă — aceeași forță pe care noi, privind-o pe latura morală, o cinstim în etosul *Cavalerului cu Moartea și Diavolul* sau în figura lui Pavel din *Cei patru apostoli*. (D. IX. Din prefața la ediția a patra 1918) Cu toate acestea: o astfel de confruntare cu expresia ca o a doua alternativă a artei a relativizat conceptul de „formă de repre-

zentare” și i-a răpit valoarea lui absolută. Fenomenele artistice cuprinse de acest concept nu puteau fi socotite drept „problemele artistice absolute”, în sensul gîndirii lui Hildebrand. De aceea nu a fost deloc o întîmplare, ci mai curînd o consecință logică, faptul că a apărut acum acea concepție ambiguă asupra văzului, prin care se înțelegea în același timp „percepție” și „reprezentare”. În concluzia ca-

pitoului „Generalități cu privire la definirea stilului” se spune: „Stilul lui Diirer se asociază pentru noi întotdeauna cu imaginea a ceva „creț”. Întrebarea care se pune este: a văzut Diirer într-adevăr lucrurile astfel, sau, intenționat, le-a dat această înfățișare „creată”? Nu există un vâz obiectiv; iar dacă doi oameni desenează aceleași lucruri, ies două imagini diferite; fiecare om vede cu propriul său sînge. Aceste fapte sînt binecunoscute.” (*D.* 302). Pentru Hildebrand acestea nici n-ar avea legătură cu fenomenul artistic, deoarece trecerea de la vâzul receptiv la cel productiv încă nu s-a realizat. Atunci cînd un artist redă numai ceea ce vede, el rămîne evident încă în domeniul receptivității. Iar acest domeniu nici nu este încă depășit în formulările lui Wolfflin din unele pagini precedente: „Fiecare artist vede lumea în forme și culori cîndva presimțite.” (*D.* 294) Aici Wolfflin se apropie de vechea lui teorie, & empatiei, pe care Hildebrand o declarase a fi o optică de amator, deoarece nici nu ajunge să atingă măcar problemele construcției formale.

Totuși, nici pentru Wolfflin realități ca acestea nu erau îndeajuns, „pentru a explica fenomenul viziunii diireriene. Este necesar să ne obișnuim în cazul lui cu o concepție asupra esenței imaginii, de care noi ne-am înstrăinat complet: stilul lui nu izvorăște din faptul că nu putea vedea altfel”, ci este o potențare, o întărire și transformare a formelor naturale. Există desene de Diirer care dovedesc irevocabil că el era în stare să privească natura

107

eliberat de orice prejudecată stilistică; sînt desene de un perfect naturalism; dar naturalismul înceta să mai fie pentru el obligatoriu, de îndată ce era vorba de o imagine încheiată și nu de un studiu. Cel mai mult se îndepărtează de naturalism în xilogravuri .. . Acolo el adoptă o formă „creată”, și fără a sta deloc pe gînduri, își intercalează trilurile și caden-

tele în tema principală." (D. 302)

„Stilul" se reducea astfel la „stilizare", la „prejudecată stilistică". Acest lucru indică apariția unei devalorizări a conceptului de stil. Zece ani mai târziu, în „Conceptele fundamentale ale istoriei artelor", neutralizarea „formelor de reprezentare" caracterizând stilurile este aproape încheiată. Acum cuvântul „clasic" nu mai are o conotație calitativă de la sine înțeleasă. (K.G. VIII) Cele zece concepte antitetice, prin care deosebirea dintre clasic și baroc era conturată, nu urmau decât să> desemneze realitatea unui „mod fundamental diferit unul de altul de a privi lumea" (K-G-31), și nu aveau intenția de a stabili diferențe valorice. Pentru a preciza și mai bine cit de deosebit este acest fel de a vedea lucrurile, în raport cu cel din „Arta clasică", este necesar să comparăm caracterizările date acolo cu noile concepte. În „Arta clasică", Wolfflin vorbea despre „forme generale ale artei": Rafael se deosebește în același fel de generația mai în vârstă, ca și Ruisdael de peisagiștii olandezi contemporani. Aceasta înseamnă că trăsăturile liniștii, ale vastității spațiale, simplificării și limpezirii, îmbogățirii, unității și necesității au apărut în aceeași măsură la Rafael ca și la Ruisdael.

În calitatea lor de „Concepte fundamentale ale istoriei artelor", aceste noțiuni au apărut în contextul contrastului cu noțiunile opuse lor, totul distribuit pe atâtea perioade stilistice, clasic și baroc. (Cu acest prilej, Wolfflin a 108

reluat distincțiile operate în cercetarea „Renaștere și Baroc". Acolo erau confruntate: liniarul cu picturalul; liniarul cu masivul; planul cu spațialul (corporalul); regularitatea cu disoluția regularității; neputința de cuprindere. Toate acestea însă fără vreo raportare la „forme de reprezentare"). În loc de „spațialitate", se spunea acum „suprafață" sau „adâncime", „limpezirea" devenea „claritate", re-

zervată ca privilegiu clasicului; barocul fiind desemnat pur negativ prin „neclaritate”. „Unitatea” i se atribuia barocului, „diversitatea” („unitate multiplă”) era în mod antitetic atribuită clasicității; astfel „îmbogățirea” își păstra aici locul. Tot astfel „forma închisă” și „forma deschisă” se înfățișau ca modificări ale „unității și necesității”.

Acum devenea deosebit de grea eliminarea oricărui accent valoric. În ceea ce privește tema „formei închise și a formei deschise” Wolffii dădea drept principiu general faptul că „fiecare operă de artă este un organism, o structură. Trăsătura ei esențială este caracterul necesității care se impune ca a-tare, fără să poată fi schimbat ceva, totul *trebuind* să rămână așa cum este. Dacă totuși în acest sens *calitativ*, se poate spune despre un peisaj de Ruisdael la fel ca și despre o compoziție de Rafael, că reprezintă o unitate absolut închisă, rămâne totuși în picioare deosebirea că acel caracter de necesitate a fost dobândit pornindu-se în fiecare caz de la altă bază. Ar fi fost de dorit să existe un cuvânt special, pentru a deosebi univoc și în sens calitativ o compoziție închisă, de fundamentul unui stil de reprezentare de factură tectonică, așa cum îl întâlnim în secolul al XVI-lea, dar îl opunem celui atectonic din secolul al XVII-lea.» (K.G. 133).

Nu există cuvântul, fiindcă nu există problema. Căci oricât s-ar fi străduit Wolffii să nu facă altceva decât să descrie lucrurile, formulări care spun că peisajele atât de

109

construite ale lui Ruisdael ar fi în esență determinate de intenția de a înstrăina imaginea de cadrul ei (K.G. 141); că la Rubens distanțările figurii de cadru nu mai contau ca valori constitutive ale imaginii (151); că orizontul tablourilor lui Ruisdael nu acționează ca valoare tectonică: nu trebuie pentru aceasta decât să percepi vastitatea nemărginită a spa-

țiului, pentru care nici o ramă nu ar mai avea semnificații (255) —; sînt formulări care în acest fel privesc în întregime noțiunea de „caracter închis” în sensul ei calitativ. „Nu se poate descrie o formă, fără ca judecăți asupra calității să și pătrundă în descriere odată cu ea. (*Schr.* 173). Sub denumirea de „nemărginire barocă” își făcea loc acea devalorizare care fusese astfel formulată în „Renașterea și Barocul”: „Perfecționarea este media exactă dintre prea mult și prea puțin. Pentru o artă amorfă nu există delimitare și nici expresie exhaustivă și concludivă.” (*R.B.* 73)

Conceptul „spațialității” a fost divizat în determinările parțiale ale „suprafeței” și „adîncimii”. Dar și aici sfera valorică a fost numai în aparență părăsită în favoarea unei pure caracterizări. Privind lucrurile mai îndeaproape, rezultă că în arta clasică spațiul și suprafața sînt puse de acord — cu totul încă în sensul „concepției despre relief” a lui Hildebrand; barocul, dimpotrivă, conferă valabilitate, unilateral, aspectului spațialității: deci tocmai aceea treaptă a dezvoltării artistice care s-a instalat în deplina posesie a mijloacelor spațiale ale imaginii — secolul al XVI-lea — recunoaște îngemănarea planimetrică a formelor; în timp ce în secolul al XVII-lea acest principiu al compoziției plane este părăsit în favoarea celei mai autentice compoziții în adîncime. (*K.G.* 80)

Sub aspectul acesta de unitate a contrariilor arta clasică a făcut obiectul mai multor puncte de vedere. Referitor la raportul dintre părți și

110

întreg se spune: „Abia atunci cînd întregul a devenit sistem, ca rezultat al unei totalizări coerente, se putea trezi sentimentul diferențierii părților și numai în interiorul unei unități strict coerente putea forma fragmentară să evolueze spre efectul autonom.” În plină Renaștere compoziția înseamnă „unitate, sis-

tem, definire a contrastelor care, cu cât își afirmă mai vizibil raporturile reciproce, cu atât sînt mai puternic resimțite ca fragmente cu semnificație integratoare." (*K.G.* 193, 194) Barocul potențează unilateral momentul unității, susținut fiind de un sentiment general „al confundării singularului în întreg". (*K.G.* 197) Wolfflin postula conceptele de „riguros" și „liber" ca „aproximativ sinonime" cu „forma închisă" și „forma deschisă". (*K.G.* 133). Lucrurile nu au rămas însă la stabilirea acestei polarități. Clasicul însuși este în același timp riguros și liber: arta a devenit abia atunci severă cînd a ajuns la deplină libertate, în secolul al XVI-lea (comp. *K.G.* 155). „Abia acolo unde singularul acționează ca parte necesară a întregului, se poate vorbi de integrare organică, și abia acolo unde singularul, legat de întreg, este resimțit totuși ca membru cu funcție independentă, conceptul de libertate și autonomie capătă sens. Acesta este sistemul formal clasic al secolului al XVI-lea . . ." (*K.Cr.* 171) „Cu cât sistemul este mai coerent, cu atât este mai pregnantă autonomia părților în interiorul lui." (*K.G.* 200) Barocul este unilateral liber.

Cu noțiunile de „linear" și „pictural" Wolfflin s-a îndepărtat de sfera conceptuală a „artei clasice" și astfel, de universul gândirii lui Hildebrand. (Conceptul „picturalului" mai fusese abordat în profunzime de Wolfflin și în lucrarea „Renașterea și Barocul.") în același timp el se apropiase acolo cel mai mult de conceptualitatea lui Riegl. Este de presupus că polaritatea „tactil" — „optic" propusă de Riegl

111

nu a rămas fără influență asupra gândirii lui Wolfflin. În introducerea la „Conceptele fundamentale ale istoriei artelor" Wolfflin releva în mod expres cele două noțiuni a căror „eficiență ar fi fost marcată" de Riegl. (*K.G.* XVIII).

„Privind lucrurile în ansamblu, evoluția de la

linear la pictural înseamnă înaintarea de la o înțelegere tactilă a obiectelor în spațiu spre un mod de a privi care a învățat să aibă încredere în simpla impresie oculară; cu alte cuvinte înseamnă renunțarea la tactilitate în favoarea înfățișării pur optice." (*K.G.* 247)

În „Renaștere și Baroc” se spunea: „Arhitectura severă își exercită efectul prin ceea ce *este*, prin realitatea ei materială, în timp ce arhitectura picturală prin ceea ce *pare*, prin impresia mișcării.” (*R.B.* 16)

În principiu, cu această disjuncție totul era deja anticipat. Și totuși: relația expresă dintre „tactil”, „existență” și „obiectivitate”, în opoziție cu „aparentul pictural”, oricât ar fi fost de la îndemână, nu se găsește încă în „Renașterea și Barocul”. Fără Riegl problema a celei relații nici n-ar fi putut fi pusă. Acum venea Wolfflin cu formularea lui: „Există un stil, care în esență avînd o notă obiectivă, concepe lucrurile conform raporturilor ferme dintre ele, perceptibile pe cale tactilă și pe această cale vrea să le asigure efectul; dar există, la polul opus, un stil, care, gîndit mai subiectiv, pune la baza reprezentării o imagine în care vizibilul se oferă privirii ca real și adesea nu mai are decît prea puțină asemănare cu reprezentarea noastră privind configurația reală a lucrurilor . . . Una este o artă a existentului, cealaltă o artă a aparentului.” (*K. G.* 23) Una vrea să justifice „experiența tactilă a existentului”, cealaltă surprinde „pura aparență în mișcare a universului.” (*K.G.* 33)

În ceea ce privește identificarea „tactilului” cu „existentul” și cu noțiunea de „obiectiv” își păstrează valabilitatea observația făcută

112

împotriva afirmațiilor lui Riegl cu privire la sfera simțului tactil.

Preluînd opiniile lui Riegl, Wolfflin intră în acută contradicție cu teoria lui Hildebrand și cu propriile expuneri, influențate de aceeași teorie, din „Arta Clasică”. Pentru Hilde-

brand, precum s-a mai arătat, felul în care se înfățișează reprezentarea artistică, „modul ei de acțiune”, era inextricabil legat de impresia imaginii văzute de departe. „Forma existentă”, realul „obiectiv” încarnat în lucruri, în schimb, se deschide simțului tactil și privirii tatonante. „Forma existentă” este non-artistică. „Ea se definește drept forma pe care obiectul o are în realitate sau pe care noi o postulăm ca aparținând obiectului.” Ea poate fi „obținută cu certitudine numai prin actul privirii de aproape, adecvate imaginii”. „Atunci când extrag din forma activă numai forma existentă ca un rezultat al aceleia, nu sînt decît un om al practicii cu interese plastic-topografice. Deîndată însă ce rețin un efect formal, deci o anume impresie vizuală... în scopul reprezentării formale, ca imagine a unui mod de existență, atunci am procedat artistic, am dezvoltat o impresie, care, ca imagine, prezintă o ecuație a formei. Elementul artistic începe abia cu această ecuație sau valorizare artistică a formei să se realizeze din unghiul de vedere al ecuației. .. Nici arhitectul, nici sculptorul nu este artist în măsura în care construiește o formă în sine reală, o formă existentă ca atare, ci abia atunci cînd o concepe apreciind-o pe criteriul impresiei optice și o reprezintă așadar ca o formă activă, de efect...” („Problema formei”: 132, 133, 134, 135).

Acestea le scria un *sculptor*. După părerea mea, adevivă, este astfel combătută concepția care atribuie purului simț tactil capacități artistice:.³⁴

De acord cu această idee în lucrarea „Arta clasică” Wolfflin lega compoziția clasică de 113

experiența privirii de la distanță, opunînd-o „modului de a privi lucrurile în detaliu, de a tona ragmentarul”, practicat în secolul al XV-lea. (*K.K. 261*) Acum însă, despre „stilul linear” al secolului al XVI-lea spunea: „Con-

turarea unei figuri printr-o linie precisă și egală mai poartă cu sine ceva din cuprinderea tactil-corporală. Operația pe oare o execută privirea se aseamănă cu cea a unei mâini care ar pipăi un trup de-a lungul său. . ." (K.G. 23) Nici opoziția dintre „linear” și „pictural” nu putea să se sustragă sferei de valorizare. Nu numai contrastul dintre „existență” și „aparență” are un evident accent valoric, dar și în descrierile de imagini Wolfflin lasă mereu să pătrundă aprecieri negative asupra barocului, așa de pildă când vorbește despre „liniile dezordonate”, despre „distrugerea liniei”, despre „semnele înstrăinate de formă”, despre „devalorizarea suprafeței” în secolul al XVII-lea. (K.G. 33, 36, 48, 100)

Ezitatea din „Conceptele fundamentale ale istoriei artelor” între ideea de certitudine a valorii și neutralitate a valorii apare și mai clar atunci când se acceptă afirmația lui Wolfflin că „între secolul al XV-dea și secolul al XVI-lea există în fapt o deosebire calitativă”. (K.G. 14) Cu aceasta rămîne valabil punctul de vedere din „Arta clasică” unde între secolul al XV-lea și secolul al XVI-lea se făcea o diferențiere, asemănătoare celei pe care Hildebrand o făcea între natură și artă. Pe de altă parte, momentele axiologice ale „vizualității artistice” hildebrandiene sînt înlăturate în favoarea „schemelor optice” care țineau să pară neutre, chiar dacă nu ajungeau să atingă acest țel.

Caracterul normativ al vizualității artistice care impunea mereu aceleași cerințe artistice, a dispărut. Pe locul central era plasat acum, ca purtător de legitate, „procesul psihologic rațional”, evoluția: aceasta apare, în mod misterios, abia în jurul lui 1500 și își continuă dru-

114

mul pînă la capăt în același mod logic ca și în alte cîteva împrejurări anterioare, spre a-1 relua după 1800.

Autonomia artei, pe care Wolfflin, urmîn-

du-l pe Hildebrand, vroia s-o consolideze în și prin istoriografia de artă, nu s-a lăsat cucerită de pe pozițiile „schemelor optice”. Mai curând se poate spune că prin acestea s-a atribuit artei un proces de evoluție străin de eia.

IV

Eforturile lui Wolfflin de a preciza un concept descriptiv, istoric al stilului demonstrează exemplar dificultatea de a identifica, la o dimensiune concomitent estetică și istorică, cum este stilul, concepte care să rămână într-un fel oarecare relevante din punct de vedere artistic înlăturând totuși orice legătură normativă cu o *anume* formă de artă, care să vrea mai curând să înțeleagă operele în contextul istoriei de artă ca *întreg*. Această dificultate este de neînlăturat, iar problema insolubilă.

*Nu există nici un punct din care contempla-
rea sau evaluarea tuturor operelor de artă să
fie posibile, care să poată fi dedus din ansam-
blul istoriei și din care să fie posibilă abor-
darea adecvată a fiecărui creator în parte.*

În încercarea de a atinge acest punct inexistent se pierde din vedere opere și se optează pentru un proces evolutiv lipsit de sens. Numai o meditație asupra esenței artei poate să arate ceea ce este într-adevăr artă în și dincolo de transformările ei istorice. O astfel de meditație trebuie să includă reflexia filozofică. Această problemă a esenței artei este evident alta decât problema istoricității faptelor. Comparate cu șovăitoarele și diferențiatele conținuturi conceptuale ale teoriei wolffliniene, definițiile lui Riegl sună univoc, dar cam

115

grosolan croite. Ele pretindeau că pot recepta complet înțelesul unui conținut artistic. Cu teoria lui Wolfflin devine limpede în ce fel conținutul artistic se sustrage tot mai mult conceptualizării stilistice descriptive.

În „Renașterea și Barocul”, Wolfflin își asumă sarcina de a reuși „o incursiune în viața

interioară a artei". (R.B. IX) Scopul „Artei clasice” a fost să „releve conținutul artistic al clasicității italiene”. (K.K. VIII) Cartea despre Diirer se numea programatic „Arta lui Albrecht Diirer”. „Conceptele fundamentale ale istoriei artelor”, dimpotrivă, deosebesc analiza expresiei și a reprezentării de analiza calității operei. (K.G. 11) Prin aceasta „problema supremă a artei”, „problema calității” era despărțită de rest (comp. *Schr.* 161), „esența creației artistice rămânea încă de necuprins în cuvine”. (G. 8) Iar în ultima carte a lui Wolfflin „Italia și sentimentul german al formei” (și aici titlul însuși este semnificativ) nu trebuia „să fie vorba de opere artistice singulare, ci numai de simțul elementar al formei; nu despre artă ca atare, ci, numai, despre premisele artei”. (I.F. 8).

Aceste rezerve conștiente ale lui Wolfflin sînt rîndurile științei lui despre esența artei: arta există prin opera singulară, nu în general; o știință pe care Riegl nu ajunsese să o exprime.

Se naște întrebarea: dacă opera de artă rămîne astfel de necuprins pînă la urmă, atunci la ce bun tot efortul în jurul problemei conceptelor stilistice, al conceptelor fundamentale ale istoriei artelor? Faptul că în evoluția stilurilor se revelează legități ar fi numai una din motivații. Alta ar fi că și acolo unde conceptul de stil renunță la cerința normativă, nevrînd decît să descrie, el păstrează o *coloratură valorizantă* lucrînd în spiritul „unității”,
116

spre care rămîne să se îndrepte în mod constant’.

Ca garant al unității conceptul de stil este polemic opus prezentului divizat, ferfenițit. Avantajul pe care acesta l-ar putea avea față de trecut ar fi, în cel mai bun caz, „multilateralitatea”. Căci „unitatea” unui stil nu este întotdeauna desprinsă de riscul „unilateralului”. Deja în „Renașterea și Barocul” se spunea:

„Este de la sine înțeles că un stil se poate naște numai acolo unde funcționează un puternic simț al prezenței corporale, de un fel sau altul. În vremea noastră acest simț lipsește cu totul." (R.B. 62) Mai târziu, în „Arta clasică" se afirma: „în vremea noastră stilurile se schimbă așa oum, pentru o mascaradă, se probează un costum după altul. Această dezrădăcinare a stilurilor datează însă numai de la începutul secolului nostru și, de fapt, noi nici nu am mai avea dreptul să vorbim despre stiluri, ci doar despre mode." (K.K. 229) Iar în „Conceptele fundamentale ale istoriei artelor", Wolfflin declara: „nimic nu indică mai convingător opoziția dintre arta veche și arta actuală decât unitatea în modul de a privi de atunci și diversitatea modurilor de a privi de astăzi. Într-un fel unic pînă acum în istoria artei, aspectele cele mai contradictorii par a fi capabile de a se împăca între ele. Coexistă entuziasmul pentru scena în relief cu edificarea unei arhitecturi a efectelor baroce de adîncime. Arta plastic-lineară este la fel de prețuită ca și cea picturală, oare își îndreaptă atenția numai spre impresia vizuală, spre optica pură. Orice lucrare de grafică ne arată că desenul parcurge aproape toate variantele posibile. Ce mai înseamnă în comparație cu acestea una sau alta din puținele direcții divergente din trecut! Numai o epocă în miezul ei istorică a putut dezvolta atîta generozitate a înțelegerii. În schimb pierderea de forță, în comparație cu vigoarea unilaterală din vre-

117

murile revolute, este incomensurabilă. Este o misiune frumoasă a istoriografiei de artă științifice aceea de a păstra vie cel puțin ideea unei astfel de viziuni unitare, de a depăși haosul născător de confuzii, aducînd ochiul în situația unor raporturi certe și clare cu viziibilul. Spre acest țel se îndreaptă cartea de față." (K.G. X)

De aici rezultă că istoriografia de artă ca

istorie a stilurilor își asumă responsabilitatea de a pleda pentru unitatea din trecut. Sarcina respectivă stă în depășirea „haosului născător de confuzii” al artei actuale. În același timp, ca știință istorică, ea se află dincolo de acea unitate din trecut: „numai o epocă în miezul ei istorică” putea să ajungă la o asemenea „diversitate de forme ale vizualității.” Diversitatea prezentului, păgubitoare pentru artă, este o condiție de existență a istoriografiei științifice de artă. „Haosul” totuși nu poate să-i strice acesteia cu nimic; ea este chiar capabilă să-l înfrângă.

Această istoriografie științifică de artă se situează, așadar, *mai presus* de artă; nu numai deasupra celei actuale, ci și deasupra celei din trecut. Astfel se arată capabilă, ea însăși scutită fiind de orice condiționare a istoricității, să recunoască drept necesare condiționările istorice ale artei vechi.

„Fiecare artist se află pus în fața unor capacități optice existente, de care rămîne legat. Nu orice este posibil oricînd.” (K.G. 11) Știința stă, în această privință, mai bine decît arta, căci „numai istoricul se izbește de acele „bariere optice” care îngrădesc fiecare epocă.” (G. 20) „A fost necesar un Michelangelo, pentru ca potențialul evoluției istorice să poată fi valorificat.” (G. 14) Istoriografia științifică de artă recunoaște o lege a evoluției în sine. Niciodată Wolfflin, dealtfel tot atît de puțin ca și Riegl, nu și-a pus problema cum ar fi posibil ca acest punct aflat dincolo de condiționarea istorică să fie atins tocmai prin

118

mijloacele reflecției istorice. Din nou, devine valabilă ideea că numai în interiorul unei absorbții metafizice a realului, inclusiv a artei și istoriei, de către conștiința absolută, numai în interiorul sistemului hegelian, ar putea fi plauzibilă o asemenea încercare. Nu este în vreun fel de înțeles cum barierele „optice”, — în sensul perceptibilității — ar putea vreodată

să fie înlăturate de cunoașterea istorică. Ele sînt tot atît de puțin clarificabile prin cunoaștere pe cît este impulsul surd al voinței de artă formulată de Riegl. Dacă Wolfflin înțelege, totuși, barierele „optice” în sensul vizualității artistice, atunci îi acordă istoricului de artă o capacitate artistică mai mare decît au avut-o chiar cei mai valoroși artiști. Privirea „receptivă” ar vedea mai departe decît cea „productivă”, ar desluși barierele trase dincolo de privirea productivă și astfel s-ar afla mereu dincolo de acele limite: deoarece „în conștiința delimitării se află și posibilitatea de a se trece dincolo de ea.” (Hegel) Nu numai dincolo de o barieră sau alta ar trece istoria artei înțeleasă ca istorie a stilurilor, ci dincolo de toate, devreme ce pretinde că a recunoscut legea însăși a evoluției.³⁵ Astfel istoria stilurilor se știe instalată într-un teritoriu supraistoric și în posesia unui sistem al tuturor posibilităților. Aici teoria lui Riegl și Wolfflin se suprapun.

Cele cinci perechi de concepte fundamentale ale istoriei artelor, deși nu sînt deduse dintr-un principiu unic, într-o gîndire orientată kantian, ele ar trebui să apară ca și cum „ar fi adunate în grabă” (*K.G.* 244), se întîlnesc totuși într-un punct unic, „fiind rădăcini diverse ale aceleiași plante sau, altfel spus: ele exprimă pretutindeni unul și același lucru văzut din puncte de vedere diferite.” (*K.G.* 117) În fața acestui sistem conceptual (sau organism al conceptelor), operele de artă se înfățișează de fiecare dată numai ca niște realizări caracteristice, dar parțiale; ele

119

sînt particulare în raport cu această „supraoperă de artă” a teoriei istoriografice d'e artă: sînt lineare sau picturale, sînt plane sau spațiale, statice sau în mișcare . . .

Adevărat este contrariul. Opera de artă unește în ea ceea ce, conceptual, este divergent. „O operă de artă desăvîrșită cuprinde

toate însușirile care altminteri sînt distribuite separat." (Goethe, „Despre Laocoon”)^{3*5}

SIMBOL

Cu mult mai important și mai bogat în semnificații este conceptul „simbolului”. Dacă termenul „stil” înseamnă în primul rînd unitate în diversitatea înfățișărilor și continuă să rămînă legat de acestea chiar și atunci eînd, pentru „tălmăcirea” lor trebuie recurs la ceea ce se află dincolo de ele, în „spatele” lor, în „simbol” legătura dintre fenomen și ceea ce se află dincolo de el devine tematică și vor trebui surprinse tocmai elementele care se sustrag fenomenalizării.

I

Prin eîteva definiții vom încerca să redăm conținutul conceptual al noțiunii de „simbol”. Le extragem din bogatul material pe care Max Schlesinger l-a adunat pentru a alcătui istoria acestui termen și a configurării lui conceptuale.¹

„Trei semnificații principale ale verbului aufj.pdcXXeiv (a simboliza) și <T>j[z\$ÂXXeo!}oa se constituie în același timp ca rădăcini ale unei întregi serii de concepte, pe care vechii greci le asociau ou „simbolul” (<rup.poXov) lor. Mai întîi verbul au^\$ÂXXeiv : a uni, a lega, a reuni cele despărțite; apoi CTUfj.(3âÂXe<7&ca •. a te întîlni cu cineva ... a duce tratative cu ci-

121

sînt particulare în raport cu această „supra-operă de artă” a teoriei istoriografice de artă: sînt lineare sau picturale, sînt plane sau spațiale, statice sau în mișcare .. .

Adevărat este contrariul. Opera de artă unește în ea ceea ce, conceptual, este divergent. „O operă de artă desăvîrsită cuprinde toate însușirile care altminteri sînt distribuite separat.” (Goethe, „Despre Laocoon”)^{3*5}

SIMBOL

Cu mult mai important și mai bogat în semnificații este conceptul „simbolului”. Dacă termenul „stil” înseamnă în primul rând unitate în diversitatea înfățișărilor și continuă să rămână legat de acestea chiar și atunci când, pentru „tălmăcirea” lor trebuie recurs la ceea ce se află dincolo de ele, în „spatele” lor, în „simbol” legătura dintre fenomen și ceea ce se află dincolo de el devine tematică și vor trebui surprinse tocmai elementele care se sustrag fenomenalizării.

I

Prin câteva definiții vom încerca să redăm conținutul conceptual al noțiunii de „simbol”. Le extragem din bogatul material pe care Max Schlesinger l-a adunat pentru a alcătui istoria acestui termen și a configurării lui conceptuale.¹

„Trei semnificații principale ale verbului CTUjj.pâXXeiv (a simboliza) și CTDfxȘâXXeo&oa se constituie în același timp ca rădăcini ale unei întregi serii de concepte, pe care vechii greci le asociau ou „simbolul” (crufxȘoXov) lor. Mai întâi verbul aufi[3<xXXeiv : a uni, a lega, a reuni cele despărțite; apoi <ru.j.pâXXe(7a-ca: a te întâlni cu cineva ... a duce tratative cu ci-

121
neva, a încheia o alianță; în sfârșit: a confrunta părerea proprie cu un caz existent (la îndemână), a presupune, a conchide, în special a căuta să ghicești tâlcul unei enigme; de aici și utilizarea termenului mai ales în vocabularul interpretării divinatorii a limbajelor zeilor și a profeților.”² TO <ru(j.poÂov indică între altele semnul de recunoaștere care rezultă din

evidenta îmbinare a două jumătăți în întregul lor original. Indică semnul de recunoaștere a unei autorități, — simbolul stăpînirii; desemnează anume cuvinte și organizări de cult. Simbolum se numește și crezul creștin; „simbolică” este prezentarea comparativă a opozițiilor dogmatice dintre confesiuni.³

Kant a tratat în paragraful 59 din „Critica facultății de judecare” „despre frumusețe ca simbol al moralității”. Prin „simbolic”, filosoful înțelegea un mod de reprezentare *intuitiv*, dar *indirect*, deci un mod de a privi lucrurile care prezintă conceptul numai printr-o analogie.⁴

Datorită lui *Friedrich Creuzer* noțiunea de simbol a dobândit acea adîncime și extensie, care au fundamentat însemnătatea acestei noțiuni în secolul al XIX-lea, în calitate de categorie estetică și istorică. „Adevărul” scria el, „atunci cînd este vorba de o imagine vizuală, își atinge cel mai sigur țelul, dacă este concentrat în clipita unei priviri și în miezul incandescent al instantaneității și al evidenței... În străvechea lui comuniune cu zeii, omul obișnuiește să le surprindă manifestările în visele lui, în zborul păsărilor, în împrejurări ale jertfelor de animale, în adîncul pămîntului, în vîrfurile copacilor, ca și în tot felul de alte semne neașteptate . . ., viața animală și vegetală, chiar și piatra neînsuflețită devin învățături simbolice ale unui adevăr moral; de aceea și este atît de ușor posibilă transpunerea în imagine vizuală a unei maxime de înțelepciune. Sensul acestor modelări,

122

întipăririi, exprimării este cuprins în cîmpul lui, ou
ui atît de bogat în conținut al grecilor antici.
Numai ceea ce este cu adevărat important se
cuvine înveșmîntat cu demnitatea simbolului. A-
colo unde presimțim sau ne temem de ceva,

ca și ceea ce ne pune mult pe gînduri, ceea ce solicită întreaga ființă umană, ceea ce ne amintește de tainele existenței noastre, ceea ce ne umple și ne animă viața, legăturile și raporturile cele mai scumpe, unirea și despărțirea, iubirea și ura, sau chiar și acele situații de care depinde bunul mers exterior al întregii noastre vieți —, acestea sînt lucrurile care au nevoie de simboluri. Simbolul vrea să spună multe și trebuie să spună multe — fără ocoluri și confuzie. El trebuie să se adreseze înțelegerii noastre în forme simple, mai ales în artă. Prin artă și prin religie simbolul trebuie să cunoască expansiunea către infinit și ieșirea din limite: astfel va avea un caracter mistic sau va deveni un simbol al divinului. El ne spune tot ceea ce este propriu acestuia: instantaneul, totalul, necesarul, impenetrabilul — ridicîndu-l pe treapta sa cea imai înaltă.

Cu acest unic cuvînt sînt desemnate manifestările divinului și transfigurarea imaginii terestre".⁵

Pentru *Goethe*, în „simbol” ni se înfățișează „universalul”, de fapt, necuprinsul, incomprehensibilul, într-o scrisoare către Schiller, din 16 august 1797, Goethe aborda ideea „obiectelor simbolice”: „acestea sînt cazuri ieșite din comun care, într-o caracteristică varietate, se oferă ca reprezentante ale multor altora, cuprind în ele o anume totalitate, pretind o anume înseriere, trezesc în spiritul meu elemente asemănătoare dar și altele străine mie, și astfel, văzute atît din afară cît și dinăuntru, pretind unitate și universalitate.” De aici pornind conceptul se adîncește ajungînd la formularea din „Artă și antichitate”, în anul 1826: „Aceasta este adevărata simbolistică, în

care particularul reprezintă universalul, nu

însă ca vis și umbră, ci ca revelație vie și instantanee a necuprinsului."⁶ Așa ajungând la cuvintele introductive din „încercare asupra unei teorii a presimțirii” (1825) spune: „Adevărul, identic cu divinul, nu se lasă niciodată cunoscut direct de noi: îl vedem numai în reflectarea lui, prin parabolă, prin simbol, uneori în înfățișări singulare, alteori înrudite între ele; luăm cunoștință de adevăr ca formă de viață, incomprehensibilă, la a cărei înțelegere, dorința noastră nu poate renunța totuși niciodată.”⁷

Hegel nu a urmat linia acestei extensii a sferei conceptului de simbol. Dimpotrivă el a delimitat conținutul conceptual și prin aceasta a dat stabilitate cuvântului de simbol. Determinându-1, a păstrat concluziile lui Herder și Creuzer. Pentru *Herder*, simbolul își limita istoricește semnificația la perioada de început a istoriei omenirii. Astfel se spunea despre hinduși, oare se mențineau pe această treaptă de început: „zeii lor își aveau originea în anume concepte simbolice, care se păstrau și în monumente, ca simboluri, tocmai de aceea restrângând puternic spațiul artei.”⁸ Căci: „în fața unui simbol, fie el consacrat ariei religioase, organizării politice sau istorice, arta apare ca o slujitoare, ca un ajutor în vederea unor scopuri extranele ei.”⁹ Din acest punct de vedere Hegel a preluat definiția dată de Creuzer simbolului: „incongruența dintre esență și formă”, „bogăția conținutului în raport cu expresia lui.”¹⁰, spunând: „simbolul, în înțelesul în care folosim aici cuvântul, se constituie, conceptual vorbind, ca și sub aspectul istoric, ca un început al artei și trebuie privit, așa zicând, doar ca o fază premergătoare artei, existentă în principal în Orient și care, abia după multiple treceri gra-

date, transformări și intervenții, conduce la realitatea autentică a idealului ca formă clasică de artă." În forma de artă simbolică „ideea

124

își caută încă modul ei autentic de expresie artistică, deoarece se află ea însăși în stare încă abstractă, imprecisă, și de aceea nici nu are prin sine și în sine o înfățișare adaptată scopului, ci se găsește în stare de opoziție cu lucrurile din natură, exterioare ei însăși, precum și cu întâmplările vieții umane." Ideea poate „cuprinde formele numai în mod arbitrar și de aceea, în locul unei identificări totale, ajunge doar la o semnalare și un acord, el însuși încă abstract, între sens și formă, care în această întrepătrundere nici realizată, nici realizabilă, scot în evidență dincolo de înrudirea lor, exterioritatea și inadecvarea lor reciprocă."

Țara simbolului este Egiptul, „care își asumă sarcina spirituală a autodescifrării spiritului fără însă a ajunge cu adevărat la o descifrare. . . Tocmai prin instinctul și impulsul nesatisfăcute, de a exprima artistic această strădanie însăși, de a da inferiorității formă și de a dobândi conștiința propriei inferiorități ea și a inferiorității în general, doar cu ajutorul unor figuri exterioare analoage, este caracterizat Egiptul." „Operele artei egiptene, cu simbolistica lor secretă sînt ele însele niște enigme: enigma obiectivă însăși. Drept simbol al acestei semnificații specifice a spiritului egiptean putem să desemnăm sfînxul. El este oarecum însuși simbol al simbolicului."

Simbolul „încetează de a mai fi simbol dacă în locul unor reprezentări generale nedeterminate, abstracte, o individualitate liberă constituie conținutul și forma reprezentării. . . Semnificația și reprezentarea concretă, interiorul și exteriorul, obiectul și imaginea nu se mai

deosebesc atunci unele de altele și nu mai apar, ca în simbolicul propriu-zis, în înrudi-rea, în analogia lor, ci ca *un singur* întreg, în care aparența nu mai are altă esență, și nici esența altă aparență. Ceea ce trebuie arătat și ceea ce este arătat se dizolvă într-o unitate concretă. în acest sens zeii greci, în măsura

125

în care arta greacă îi postulează ca indivizi liberi, conturați în autonomia lor, nu trebuie înțeleși ca simboluri, ci există prin ei înșiși."¹¹ Simbolul are caracter de imagine, de aceea este intuitiv și perceptibil instantaneu. El deschide calea spre infinit, spre impenetrabil, este de necercetat și reprezintă îndeosebi universalul, totalitatea. Pe de altă parte însă, esența și forma nu se suprapun în simbol, conținutul ajunge numai indirect, inadecvat la expresie. Conținutul lui spiritual este încorporat unui element extraneu, exterior, apropiat de natură, apare ca instinct obscur, impuls tatonant și care încă nu a întâlnit lumina conștiinței: pe fundalul acestei constelații de definiții contradictorii de la începutul secolului al XIX-lea, se constituie conceptul de simbol în știința istoriografiei de artă.

Două formulări ale conceptului de simbol au devenit obligatorii pentru istoriografia de artă: pentru Aby Warburg conceptul de simbol formulat de Friedrich Theodor Vischer, și pentru Erwin Panofsky cel al lui Ernst Cassirer.

II

Friedrich Theodor Vischer a pornit de la gândirea lui Hegel. În a sa „Estetică sau știință a frumosului” (1847—1858) el atribuie simbolul, după cum o făcea și Hegel, începuturilor artei. În textul cu titlul „Fantezia simbolică, precursora a Orientului”, se spunea: „dualistă și fără autentică personalitate, la fel ca și în-

tregul mod de a fi al Orientului. . . este și fantezia lui." „Această fantezie *nu are încă* unitatea frumuseții; este o fantezie imatură." Demersul ei este cel simbolic. Aici „ideea este prea vastă, imaginea prea limitată". „Simbolul este o imagine care, pentru fantezia confundînd inconștient lucrurile unele cu altele, exprimă,

126

prin legătura exterioară ou un oarecare punct de comparație, o altă idee decît cea care-i este imanentă."¹² Aici reapare deci formularea lui Creuzer despre „incongruența dintre esență și formă" și „prisosul conținutului în comparație cu expresia lui", precum și formularea lui Hegel despre „exterioritatea, ciudățenia și inadecvarea" dintre semnificație și formă.

Ca și Hegel, Vischer a lăsat să-i urmeze „fanteziei simbolice a Orientului", „idealul clasic al fanteziei grecești" și, apoi, „fantezia romantică". Spre deosebire însă de Hegel, Vischer a limitat domeniul acestei fantezii romantice la evul mediu. Perioada care a urmat el o numea „idealul modern sau fantezia subiectivității cu adevărat libere și împăcate cu obiectivitatea". Semnul ei de recunoaștere ar fi despărțirea religiei de artă. „Această imensă pierdere este de fapt un imens câștig, căci, după cum persoana care își atinge majoratul abia în lumea largă se simte acasă, și acolo își împlinește viața interioară ca libertate autentică, tot așa îi este restituit și fanteziei întregul univers primordial al materiei. "¹³

„Forma romantică de artă" însemna, pentru Hegel, în primul rînd arta creștină. Adevărul ei se dizolvă în filozofie, care, ca gîndire a absolutului, este teologie. Estetica nespeculativă, nemetafizică a lui Vischer a făcut din toată religia, din toate legăturile artei cu aceasta, din toate formele de gîndire speculativă asupra absolutului, un capitol

al trecutului.

În „Critica esteticii mele” (1866 și 1873) Vischer socotea această utilizare îngustă a termenului de „simbolic” ca fiind nesatisfăcătoare,¹⁴ și adăuga o definiție nouă, mai largă, pe care o va desăvârși în studiul de mai târziu intitulat „Simbolul” (1887).¹⁵ Vischer pornea și aici de la caracterizarea lui Hegel privind ideea de *inadecvare*. Această inadecvare dobîndea însă acum un înțeles ou totul diferit de cel hege-

127

lian. Vischer deosebea mai multe moduri ale legăturii dintre imagine și sens. Legătura *obscură, lipsită de libertate* ține de conștiința religioasă, de religiile naturale și de creștinătate. În acest caz imaginea și sensul se *confundă* între ele. Imaginea dobîndește forță *magică*, în schimb în mit, pe care Vischer în estetica sa, îl atribuisese numai fanteziei antice grecești, sensul și imaginea se suprapun, dualitatea se anulează. De aceea nici nu s-ar putea vorbi aici, înțelegîndu-se astfel lucrurile, despre simbol. În altă privință reapare totuși „inadecvarea”. Vischer scria: „Aici este necesar să deosebim cu exactitate între cel ce crede în mituri și cel care, cunoscînd valoarea mitului, chiar fără să creadă propriu-zis în el, îl folosește ca motiv estetic în artă, poezie, ca podoabă a vieții și vorbirii. Pentru *credincioșii mitului*, zeii (alături de „genii”, „duhuri” și eroi de legendă) sînt ființe reale, iar acțiunile și experiențele lor sînt istorie; pentru *ceilalți*, lucrurile nu stau așa; ei nu conferă mitului adevăr faptic, dar le place să se pună ipotetic în locul credinciosului, căci ei știu prea bine că numai printr-o astfel de credință pot lua naștere plăsmuiri atît de vii ale fanteziei; această „transpunere” noi o numim crez poetic, dar credința poetică nu este o credință propriu-zisă, istorică; dincolo de ea operează în conti-

nuare conștiința lucidă a faptului că acele plăsmuri sînt opere ale fanteziei."

Această credință este „simbolică”; acum termenul își găsește justificare; inadecvarea se reinstalează, deoarece această credință își extrage „semnificația din împletirea strînsă, deși estetic vorbind frumoasă, cu imaginea unei persoane și a unei acțiuni reale; în acest fel însă nu se mai suprapune cu acea imagine așa cum se întîmpla în reprezentările credinciosului". Adevărul interior prezentat în imaginea mitică, „resimțită simbolic de necredincios", nu este un „adevăr obiectiv". Un „mit cîndva crezut care, fără o credință obiectivă, totuși cu o

128

retranspunere vie în acea credință, este acceptat și preluat ca aparență autonom estetică, însă nu goală de conținut, ci plină de înțelesuri, trebuie denumit simbolic. .. Simbolicul ține locul mitului pentru o conștiință liberă, cultivată."¹⁶ Mitul devine simbolic prin discrepanța sa față de conștiința sceptică, lucidă, liberă. În această discrepanță realitatea și adevărul mitului dispar, devenind doar emblemă estetică. Un al doilea înțeles al „simbolicului" a fost obținut de Vischer de pe pozițiile fundamentării psihologice. Simbolică era pentru el „empatia" prin care „cel ce contemplă recunoaște în înfățișările și mișcările naturii stările sale de spirit, pasiunile sufletului său". Această „stare sufletească" este starea estetică. Aici se dezvăluie în raport cu „conștiința lucidă, liberă" o discrepanță asemănătoare celei din relația cu mitul. Este desigur cert că „în clipele în care realizăm în reprezentarea noastră această înlănțuire simbolică, nu recunoaștem deloc că ea este doar simbolică. Însă numai din punctul de vedere al examenului analitic acest fapt poate fi o lipsă, o lipsă de cunoaștere. Pentru evaluarea pe criteriul fanteziei, al valorii

ei imaginative reprezintă, dimpotrivă, un mare avantaj, o energie a capacității imagistice." Da, Vischer a și mărturisit că: „Iluzia este aici adevăr, într-un înțeles mai înalt decât însuși adevărul ou privire la care ne înșelăm. .. în spatele iluziei, justificînd-o, se află adevărul tuturor adevărilor, și anume că universul, natura și spiritul trebuie, la rădăcina lor, să fie o *unitate* ..." Acest adevăr strălucește însă numai în clipite, în starea de spirit estetică; nu poate să combată conștiința clară, n-o poate schimba. În comparație ou instantaneul poziției estetice, conștiința lucidă înseamnă permanență, sprijin, adevărată seriozitate a lucrurilor. Pentru conștiința liberă, „transpunerea propriului suflet într-un obiect oarecare este ... numai pe jumătate de luat în serios, numai

129
cu o seriozitate instabilă, serioasă doar în clipa stării de spirit estetic."¹⁷

Empatia își face loc în semiconștiință, este o „simbolică obscură a sufletului". „Întunecarea" lui Creuzer, „impulsul" lui Hegel supraviețuiesc aici. „Însuflețirea naturii, involuntară și totuși liberă, inconștientă dar, într-un anume sens, totuși conștientă, este actul de transfer prin care investim neînsuflețirea cu sufletul nostru și cu dispozițiile lui afective." „Acest transfer, această investire, această pătrundere a sufletului în formele neînsuflețite constituie obiectul esențial al esteticii."¹⁸

O astfel de empatie corespunde unei nevoi a sufletului. „Trebuie să fie o condiție a naturii sufletului omenesc faptul că poate să-și transfere stările spre și în forme de existență care în sine nu au nimic de-a face cu acele stări;" și, continuă Vischer, „poetul a procedat conform acestei naturi."¹⁹ Prin urmare: arta ia naștere din această necesitate naturală. Necesi-

tatea naturală se află dincolo de eroarea sau adevărul conștiinței lucide: „noi ne putem înșela cu sistemul nostru de simboluri, acolo unde încercăm să-i dăm o formulare, dar aceasta nu ne poate împiedica să concepem lucrurile simbolic, deoarece sîntem nevoiți s-o facem.”²⁰

Un sistem de simboluri nu se lasă niciodată transpus în conștiința lucidă, iar procesul istoric care duce de la fantezia obscură, prizonieră, magic condiționată a religiei, spre conștiința liberă, luminată nu-l poate anula. „Actul împrumutului sufletesc rămîne o nevoie naturală, o trăsătură specifică omului, chiar și atunci cînd va fi ieșit de mult din faza mitică.”²¹ „Orice spirit viu îndeplinește astăzi încă și o va face și în viitor acel act căruia zeii religiilor își datorează existența; deosebirea este doar aceea că plăsmuirile fanteziei noastre nu mai reprezintă pentru noi ființe reale. Cu atît mai puțin poate fi refuzată adevăratului artist și poet, ca și privitorului avi-
130

zat, forța de a da o nouă viață și acelor figuri ale mitului istoric în care nu crede cu adevărat, repetînd astfel actul cîndva împlinit al creării lor.”²²

În locul zeilor cu adevărat vii pentru credința mitică, a apărut astfel oarba nevoie naturală, elibertă de zei, a „empatiei” sufletești, care putea și trebuia neîncetat să dezvăluie fața iluzorie a „conștiinței lucide”, ceea ce nu înseamnă totuși că această conștiință lucidă nu a rămas, în mod inevitabil, legată de obscura empatie. Tensiunea dintre empatia semi-conștientă și conștiința trează, lucidă, dintre imaginea estetică și gîndirea conceptuală, devenea în aceste condiții insolubilă. Este o tensiune care, cu accente variabile, rămîne proprie conceptului de simbol în oricare din versiunile sale.

Iluzorie devenea și ceea ce Vischer prezenta drept „adevăr al tuturor adevărilor”: a-nume că „universul, natura și spiritul trebuie să aibă o rădăcină *unică*”. O adevărată împăcare între spirit și natură nu se realizează aici, ca la Hegel sau Schelling; empatia nu face decît să împrumute însuflețire unui ceva care în sine este neînsuflețit.²³ Însă conștiința inexactității și irealității unei astfel de însuflețiri își făcea mereu loc: „Găsim în lucrurile exterioare o mimică asemănătoare celei care ne aparține, o instalăm în forme. Pe calea aceasta ne întîmpină, venind din afară, „omul”. Îngăduim înfățișărilor exterioare să ne ofere propriul nostru suflet. Pură închipuire toate acestea! Nu-i este propriu naturii să se investească cu suflet.. . Apa și pădurea, munții și norii nu au suflet, noi însă le implantăm mimica noastră, și prin ea sufletul nostru”.²⁴ Cu aceasta devenea și arta iluzorie: „In „Cîntul clopotului” Schiller spunea despre căldura focului: «elementele urăsc alcătuirile mîinii omenești». Afirmăția este frumoasă, dar fundamental neadevărată. Elementele nu urăsc și nu iubesc. Aici se află și acțiunea-

131
ză poezia; aici sufletul, stările de spirit, pasiunile sînt transpuse în natură”.²⁵ Unitatea dintre natură și spirit, a cărei cheie este arta, starea de spirit estetică, este iluzie, „este pur simbolică.”

Vischer a găsit sprijin pentru această transformare a conceptului său de simbol în scrierea lui Johannes Volkelt: „Conceptul de simbol în estetica nouă” (Jena, 1876). Volkelt saluta călduros extinderea conceptului de simbol, inițiată de Vischer în „Critica esteticii mele”, extindere care însemna că simbolistica nu poate fi limitată la domeniul religiilor naturale, ci ar trebui privită ca „o formă permanentă, psi-

hic neceasară, general umană, întemeiată pe esența fanteziei". „Acest demers general uman al simbolizării are în comun cu formele acelei anumite trepte de cultură elementul obscur, aflat dincoace de conștiință și voință, acea certitudine și intimitate a întrepătrunderii dintre imagine și conținut; se deosebește însă în mod esențial de ea prin lipsa de conexiune religioasă, prin caracterul estetic *liber* al demersului".²⁶

Realitatea credinței apărea ca lipsă de libertate; se confirma legătura mai dură, pentru că este fără sens, cu oarbele necesități ale naturii. Intenția lui Volkelt era să ajungă la „întunecatului teritoriu de graniță și trecere dintre natură și spirit", care apare în semiconștiință, inconștiință, în vis: în vis sufletul creează în felul naturii.²⁷ Tocmai în domeniul frumosului își găsește acest „fond obscur" al naturii justificarea, deoarece tocmai aici „este vorba despre faptul că spiritul uman, odată pătruns în formele naturii, se poate afla și contempla pe sine."²⁸

În acest fel simbolistica a ajuns să fie „un certificat al panteismului". Nu însă natura putea fi ridicată la rangul spiritului, ci tocmai invers: permanenta legătură retroactivă a spiritului cu puterea obscură a naturii a devenit

132
criteriul decisiv pentru principiul divin universal, experimentat în „incomprehensibil", „inexprimabil", „enigmatic". Volkelt făcea joncțiunea cu acel „simbol al simbolicului" al lui Hegel, sfînxul. Ceea ce pentru Hegel fusese o treaptă timpurie, depășită, a uitării spiritului de sine însuși, era preluat de Volkelt ca o necesitate de neschimbat. „Este oare omul modern, chiar atunci cînd se află pe culmea unei culturi dobîndite, în posesia nemijlocită și sub toate aspectele clară și transparentă a propriei

sale individualități? sau nu cumva este forul interior al fiecărui om mai curînd și sub anume aspecte inaccesibil, de necuprins pentru propria-i gîndire și înțelegere? și astfel fiecare om își este sie însuși o enigmă și o taină?"²⁹ Este bine să fie așa, căci tocmai această enigmă îndrumă spre „adîncimile de nepătruns”, spre „izvorul fără nume al vieții.”

HI

„Conceptul de simbol este factorul prin intermediul căruia „estetica conținutului” poate fi ajutată să obțină victoria asupra formalismului estetic.”³⁰ Cu aceste cuvinte s-a îndreptat Volkelt împotriva cărții lui Robert Zimmermann „Estetica generală ca știință a formei”. În mod asemănător a criticat și scrierea lui Konrad Fiedler „Cu privire la judecarea operelor de artă plastică.” Dacă mai adăugăm și faptul că Wolfflin, pentru interpretările asupra expresiei, din „Prolegomene la o psihologie a arhitecturii” și „Renașterea și Barocul” — lucrări scrise în tinerețe — a găsit un sprijin atît în scrierea lui Volkelt cît și în cărți ca „Microcosmosul” lui Hermann Lotze (1858) și „Despre simțul optic al formei” de Robert Vischer (1873)³¹, cărți pe care și Volkelt le-a discutat aprobativ, atunci ne aflăm în fața unui contrast fundamental între conceptul de stil și conceptul de simbol; un contrast care arăta

133

altfel atunci cînd Wolfflin a abandonat teoria expresiei elaborată în scrierile sale timpurii, în favoarea teoriei lui Hildebrand despre vizualitatea artistică.

Conceptul de stil este prioritar îndreptat spre așezarea fenomenelor senzoriale într-o anume ordine, fiind astfel un concept de orientare formal estetică, ceea ce devine evident în legătura lui Riegl cu Robert Zimmermann și în relația ■ — mai tîrzie — a lui Wolfflin cu

teoria lui Hildebrand despre arta ■— și, prin aceasta, cu cea a lui Fiedler. *Conceptul de simbol* înseamnă „expresie”, semnificație „sufletească” (ori „spirituală”), deci ancorare într-o estetică a conținutului. Conceptul de simbol al lui Vischer și Volkelt nu-și contestă sursa provenită din estetica hegeliană.

Este necesar să dezvăluim caracterul unilateral al *ambelor* concepte. Hildebrand accentua pe bună dreptate faptul că, prin includerea „sentimentului vieții” în „gestul expresiei” problema configurării artistice nici măcar nu era atinsă. Iar Wolfflin învățase de la Hildebrand să judece arta pe „latura ei artistică” și nu doar pe cea „a universalului uman”.

Cu o astfel de distincție între ceea ce este „general uman” și „specificul artistic”, Hildebrand și Wolfflin au redus totuși opera de artă la un simplu fenomen al „vizualității artistice”. Obiecția lui Volkelt împotriva acestei concepții rămîne perfect în picioare. Înainte de Hildebrand, Fiedler formulase o idee asemănătoare, dar în chip și mai radical. După Fiedler, sensul și sarcina artei se aflau numai în organizarea modului de a vedea, în dezvoltarea vizualității. Activitatea modelatoare, creațiile de reprezentări ale artistului nu era „nimic altceva decît o dezvoltare a procesului vizual”, dezvoltare a ceea ce „își află începutul în percepția oculară.”³² „Cu opera ele artă, activitatea modelatoare se încheie; conținutul operei de artă nu este nimic altceva
134

decît însăși configurația”. Vizualitatea se află într-un contrast de neîmpăcat față de sentiment și gândire. „Oricît de paradoxal ar părea. . . , interesul față de artă începe abia în momentul în care se stinge interesul față de conținutul de idei al operei artistice.” „Interesul nostru afectiv este altul decît interesul mo-

dului vizual de a înțelege, și dacă unul din ele trece pe primul plan, celălalt trebuie să se retragă." „Trezirea sentimentului, ca și apariția conceptului, indică de fiecare dată, punctul terminus al vizualității."³³ Așa se face că „cel ce nu știe, în fața unei opere de artă, să se elibereze de interesele simțirii și ale gândirii. . . nu a ajuns nici măcar la punctul de plecare al artistului. . . și nu poate dobîndi vreun acces la universul specific al conștiinței artistice. . ." Cu această idee unitatea operei de artă era nimicită. Pentru Fiedler nu exista o unitate artistică rezultată din contopirea formei vizuale cu expresia sufletească și conținutul spiritual. „Strădania artistului nu se îndreaptă către o expresie în care să se unifice variatele interese ale simțirii și gândirii; o astfel de unitate nu există cu adevărat. . . Dimpotrivă, putem descoperi culmi artistice numai acolo unde interesul pentru dezvoltarea, realizată în cursul procesului modelator de forme, a purei reprezentări vizuale a întrecut interesul pentru modelarea unei creații plastice operată din alte puncte de vedere." Tocmai ereziile artistice superioare excelează prin aceea că „în realizarea lor efortul de a înainta tot mai mult în dezvoltarea organizată a reprezentării vizuale a lăsat mult în urmă orice luare în considerație a unor valori de altă natură."¹³⁴

Benedetto Croce a criticat pătrunzător a-<ceasta teorie a artei ca pură vizualitate formulată de Hans von Marees, Konrad Fiedler și Adolf von Hildebrand. „Prin faptul că au reacționat împotriva teoriei despre artă ca o problemă a sensibilității (această reacție justi-

135
ficată fiind), au mers în cele din urmă pînă acolo încît au tăiat pur și simplu legătura dintre artă și sensibilitate; în felul acesta și-au ur-

mărit în continuare metoda lor înșelătoare, care consta în a izola arta de toate celelalte manifestări ale spiritului, amenințând-o astfel cu distrugerea, și totul numai din pricina aberației de a fi crezut că tocmai prin acest procedeu vor putea împrumuta artei o viață *pură* în' abstracția ei."³⁵

A uni arta cu sentimentul, expresia și semnificația spirituală, în opoziție cu teoria mai sus expusă, este scopul unei înțelegeri a artei ca „simbol”.

IV

Conceptul de simbol al lui Vischer a stat la temelia științei despre cultură a lui *Aby Warburg*. Edgar Wind a prezentat în felul următor această problemă³⁶:

„Warburg și-a elaborat armătura conceptuală prin studiul esteticii psihologice a timpului său, în primul rînd însă prin confruntarea cu estetica lui Friedrich Theodor Vischer. Studiul lui Vischer despre „Simbol”, pe care Warburg îl citează încă de la prima sa scriere — o disertație despre Botticelli — și pe care l-a citit și recitit, l-a dus la regîndirea principiilor dezvoltate acolo, experimentate acum pe un imaterial concret precum și la îmbogățirea lor în continuare. De aceea, tocmai pornind de aici accesul la sistemul conceptual de ansamblu ni lui Warburg este cel mai simplu de dibăcit. Vischer definește simbolul mai întîi ca o legătură între imagine și sens, folosind un termen de comparație, în care cuvîntul „imagine” desemnează un anume obiect vizibil, iar cuvîntul „sens” un anume concept, indiferent de cercul de reprezentări de unde provine acesta.” Trebuie să facem acum, după analizele precedente, precizarea că Vischer distingea trei

136
moduri principale ale legăturii dintre sens și imagine. Prima, integrată total conștiinței religioase, el o numește legătură „obscur-confuză”. Warburg o va numi mai tîrziu „magic-asociativă.” Imagine și sens sînt unul și același lucru.

Taurul — spune Vischer — devine, pe criteriul forței și puterii lui generative, simbolul forței originare, în același timp confundându-se cu aceasta și, drept urmare, fiind venerat ca sacru. Șarpele — exemplul îi aparține lui Warburg — ca simbol al fulgerului, datorită asemănării dintre cele două forme și periculozității acțiunilor lor, este prins și luat în gură în cursul dansului șarpelui, dans care trebuie să conjure, spre a o provoca, fertilizanta ploaie de furtună. Da, substanța concretă a simbolului unei puteri care poate fi fizic asimilată, va fi absorbită prin actul de a mânca și a bea — simboluri ale apropierei... Faptul că învățătura creștină cu privire la euharistie, la distribuirea pîinii și vinului ca simboluri ale trupului și sîngelui lui Hristos, aparține în întregime acestui cerc de probleme, a fost accentuat de Vischer cu o deosebită insistență.³⁷

„Tocmai aici însă, în interpretarea învățăturii despre Cina cea de taină, problema începe să sufere disensiuni. Lupta în jurul întrebării dacă pîinea și vinul *sînt* sau numai *semnifică*, în clipa distribuirii, trupul și sîngele lui Hristos... indică o criză în care se ridică una împotriva alteia două concepții diferite asupra esenței simbolului: cea a asocierii magice, care pune semnul egalității între imagine și sens, și cea a disjungerii logice, în care ele devin termeni ai unei comparații. . . , simbolul, în sensul unei unități indisolubile între obiect și semnificație, s-a transformat într-o alegorie în care cei doi termeni ai comparației sînt opuși unul altuia. Imaginea a ieșit din stadiul unei puteri cultice devenind semn al unui concept teologic. între aceste două extreme există însă o treaptă intermediară. Vischer o numește „treaptă a reținerii”. Ea apare acolo

137

unde nu există o credință propriu-zisă în însușirea magică a imaginii, dar se păstrează față de ea un atașament strîns. Aici se află la mijloc acea fază critică, „unde simbolul este înțe-

les ca semn și totuși, ca imagine, rămâne ceva viu, unde surexeitarea sufletească, ținută în tensiune între acești doi poli, nici nu ajunge să fie atât de concentrată prin forța asociativă a metaforei încât să se descarce în acțiune, nici nu ajunge să se disloce atât de mult prin ordinea disociativă încât să se refugieze în concepte. Tocmai aici își are locul „imaginea” (în sensul de „iluzie” artistică).

Atât creația artistică, fixînd această stare intermediară în „iluzie”, cît și bucuria receptării artistice care, în contemplarea acestei „iluzii”, trăiește aceeași stare intermediară, recreînd-o, se hrănesc amîndouă — așa susține Warburg — din sursele celor mai obscure energii ale vieții omenești, rămînînd înlănțuite și amenințate de ele chiar și acolo unde — în mod trecător — o echilibrare armonioasă a putut să reușescă. O astfel de echilibrare este produsul unei confruntări, la care participă plenar omul, cu impulsul lui religios spre încarnare și cu strădania spre luminarea intelectuală, cu instinctul apropierii și voința de distanțare.”³⁸

Cu aceasta, Warburg, cu totul în spiritul lui Friedrich Theodor Vischer, fixa locul artei între zonele obscure, inconștiente, legate de natură, ale sufletului și conștiința lucidă, liberă. Între acești doi poli arta realizează un echilibru de moment. Pe schema unei astfel de polarități concepea Warburg și istoria conștiinței.

Într-un preambul al disertației sale *„Nașterea Venerei și Primăvara lui Sandro Botticelli*.

O cercetare asupra reprezentărilor despre antichitate în Renașterea italiană timpurie”

(1893), Warburg își anunța tema lucrării sale: ceea ce îl interesa, arăta el, era să urmăreas-

că pas cu pas „felul în care artiștii și sfet-

nicii lor vedeau în „antichitate” un model care solicita dinamismul exterior potențat al formelor și se refereau la modele antice atunci cînd era vorba de a reprezenta accesorii în mișcare — de pildă drapajul și părul.” La acestea mai adăuga observația că „acest argument este cu atît mai de luat în seamă de estetica psihologică, cu cît aici, în cercurile artiștilor, se poate observa înțelegerea pe care o au pentru actul estetic al „empatiei” în devenirea sa ca forță creatoare de stil.” (G.S.5)³⁹

Warburg făcea în același timp trimitere la Robert Vischer: la teoria despre simțul optic al formei, și, cum s-a mai spus, la studiul lui Fr. Th. Vischer despre simbol.⁴⁰ Aceasta înseamnă că Warburg pornea de la aceiași autori de la care porniseră și interpretările lui Wolfflin cu privire la fenomenul expresiei elaborate în lucrările „Prolegomene la o psihologie a arhitecturii” și „Renașterea și Barocul”. Ceea ce Wolfflin, sub impresia teoriei hildebrandiene de artă, a considerat că trebuie revizuit în acele interpretări, rămîne valabil și pentru felul în care Warburg a pus problemele. Gestul expresiv, „mimica funcțională” în terminologia lui Hildebrand nu înseamnă încă formă artistic construită, ci numai un „mod de a fi”, „o formă de a exista” nu vreo formă de efect artistic, ci doar expresie, și încă nu impresie în sensul de imagine artistică.

Teoria lui Warburg despre artă era, în punctul ei de plecare, naturalist-psihologică. Aceasta este doar o consecință a fundamentării ei în teoria lui Vischer despre simbol: empatia reprezintă o desfășurare arbitrară a semiconștientului, ea este „o simbolică obscură a afectului”; apariția ei este o necesitate a naturii. Exact în același sens își formulează Warburg cele patru teze ale sale: „Manipularea artis-

tică și corolarele ei dinamizante se dezvoltă în „marea artă”, autonomă, din imaginea dinamică a unei situații la origine văzută în realitate

139
litate în aspectele ei particulare. Imaginea încărcată de memoria unor situații dinamice generale și receptînd, prin a percepție, noi impresii, ulterior se va proiecta în opera de artă în mod inconștient luînd un contur idealizant, — Manierismul, sau idealismul artistic, este nu mai un caz special al reflexului automat al imaginației artistice.” (G.S.58)⁴¹

Un stil, „stilul ideal antic”, se naște ca reflex automat al imaginației artistice, ca proiectare inconștientă a unei imagini care a memorizat o dinamică văzută cu adevărat! În acest fel empatia se dovedește a fi forța creatoare de știință.

Formele „accesoriilor în mișcare” despre care era vorba în studiul despre Botticelli și desfășurarea ulterioară a lucrărilor lui Warburg, au devenit, prin adîncirea reflexiei „formule ale patosului”. „O mimică patetic tensionată” își găsește expresia în ele; antichitatea și-a pus pecetea asupra lor și oferă modele pentru orice reprezentare viitoare „a expresiei corporale sau sufletești tensionate”. (G.S. 445, 447) Cuvîntul „patos” are aici înțelesul cel mai pregnant. Nu expresie, mimică în general, ci o expresie în care spiritul și libertatea sînt dominante. Formula patosului este înainte de orice „o formă de expresie a celei nuai puternice trăiri erotice, ca și a suferinței teribile.”⁴² Instinctul și durerea înseamnă, pentru conștiința lucidă, liberă, experiența limitei. În această idee subsistă încă ecoul „simbolicii obscure” a lui Vischer.

Nu pornind de la formulele patosului va putea fi înțeleasă o operă de artă în ansamblul ei; aceste formule constituie doar un repertoriu de motive. Ele nu sînt suficiente pentru o interpretare adecvată a operei ca univers autonom, închis în sine. Nici în intenția lui War-

burg nu a stat, dealtfel, acest punct de vedere. Metoda lui se adresa istoriei culturii, nu istoriei artelor. Imaginea vizuală avea pentru el înțelesul unei funcții în cultură. Drept mot-
140

to al disertației sale oferea următorul **citat** din Dilthey: „Acest interes (pentru contemplarea artei) se leagă de problema funcției pe care o are arta în gospodărirea spirituală a vieții umane.” (G.S.307) Așa se face că Warburg era la fel de atras de o imagine vizuală proastă, ca și de una bună, „și aceasta **din**-tr-un motiv pe care îl arăta el însuși în mod expres, mai mult încă decât atât, susținând că o lucrare proastă este mai instructivă.. . Și de ce? Pentru că în punctele care într-o operă nereușită sînt mai evidente decât într-una reușită, problemele întîmpinate de artist apar mai clar —, probleme, a căror structură complicată este mult mai greu de studiat într-o operă de valoare, deoarece aici artistul stăpânește ușor soluțiile, ca și cum s-ar juca cu ele.”⁴³ Warburg își concepea cercetările ca o contribuție la încă nescrisa „istorie a psihologiei expresiei umane”. (G.S. 478). Această psihologie pendula, conform schemei concluzive a conceptului de simbol la Vischer, între captivitatea magicului și eliberarea prin rațiune. Warburg era în căutarea acelor figuri și situații istorice, care au creat un spațiu rațiunii și libertății izvorîte din ea: el a fost un „iluminist.”⁴⁴ Din această optică înțelegea el Renașterea tîrzie: „Noul stil grandios, pe care ni l-a dăruit geniul artistic al Italiei, își avea rădăcinile în voința socială de a desprinde umanismul grec din „practicile” medievale, oriental-latine (magice). Cu această voință de a restitui antichității meritele ei și-a început „bunul european” lupta pentru iluminarea minților.” (G.S.479) Botticelli a fost cel oare a pregătit această libertate: cu tablourile sale venusiene — *Nașterea Venerei* și așa-numita *Primăvară* — Botticelli vroia să recucerească

libertatea olimpică pentru zeița de două ori în-lănțuită în evul mediu, o dată sub aspect mitografic și o dată sub aspect astrologie." (*G.S.* 478) Botticelli a introdus „idealul stilistic an-
141

tichizant al unei umanități mai înalte." (*G.S.* 476). Prin aceste afirmații, i se acorda artei lui Botticelli un rang mult mai înalt în 1912, decît în disertația din 1893.

Drept un eliberator îl considera Warburg și pe Diirer: „actul cu adevărat creator care face din „Melancolia I" a lui Diirer o operă umanistă de consolare împotriva spaimelor saturniene, va putea fi înțeles abia atunci cînd această mitologie magică va fi recunoscută ca fiind de fapt, obiectul unei transformări spiritual-artistice.

Sumbrul demon al planetei, devorator de copii, de a cărui luptă, în cosmos, ou un alt stăpînitor de planetă ar depinde destinul făpturii înlănțuite, devine la Diirer — printr-o metamorfoză umanizantă — întruchiparea plastică a omului muncitor care gîndește". Astfel „Melancolia" ajunge să fie „simbolul Renașterii umaniste", în care strălucește „noul ideal al energiei eliberatoare, conștiința, a omului activ modern." (*G.S.* 528, 530) În lupta împotriva încătușării magice a astrologiei,, Diirer se întîlnea cu Luther, care respingea ca idolatrie pagină și păcătoasă recunoașterea părerii cu privire la caracterul suprauman, demonic al constelațiilor. „Ne aflăm deja în conflict cu ele, pentru eliberarea intelectuală interioară și religioasă a omului modern, firește însă că abia la începutul ei. . ." (*G.S.* 531)

Aceste configurații și situații apar totuși la Warburg doar ca perspective, în cel mai bun caz ca puncte culminante ale reprezentării. „Istoria acestui proces de eliberare n-a fost scrisă de Warburg. Pentru el, ea posedă, pe de o parte, un caracter sacru, iar pe de alta, este marcată de nuditatea unui ideal. Ţelul lui Warburg este să descrie, pornind de la în-

suși mersul lui interior, actul eliberării elen-
cului din înlănțuirea elenistă, eliberarea Oc-
cidentului de duhul Orientului, frumusețea e-

142

liberării individului din lanțurile cosmosu-
lui."⁴⁵

„Atena ar vroi... să fie mereu și din nou
resmulă Alexandriei" (G.S. 84). În acest „me-
reu din nou" sită tragismul. Eliberarea! de-
plină, eliberarea adevărată nu este cu puțin-
ță. „O epocă, în care logica și magia . . . în-
floresc, grefate pe același trunchi, stă de fapt
în afara timpului." (G.S. 491/492) Cercetarea
asupra „prezicerii antice păgâne în cuvânt și
image în epoca lui Luther" era socotită de
Warburg ca o contribuție ai sa la lucrarea pur-
tînd titlul „Despre lipsa de libertate a omu-
lui modern superstițios" (G.S. 490), ca un do-
cument privind „istoria tragică a libertății de
gîndire în Europa modernă." (G.S. 534)

Oricît însă ar fi resimțit Warburg, ilumi-
nistul, aceste lucruri ca tragice, Warburg, „is-
toricul simbolului"⁴⁶ știa multe despre necesi-
tatea celor doi poli ai problemei. Empatia, ca-
pacitate cu forță simbolizatoare a sufletului o-
nemes, era iremediabil legată de „irațional",
de obscurul impenetrabil. Reînvierea „antichi-
tății demonice" s-a realizat tocmai cu ajuto-
rul funcțiunii „memoriei empatice a imaginii."
(G.S. 534)

Pornind de la o astfel de înțelegere a lucru-
rilor, a formulat Warburg, în concluzia unui
studiu tîrziu, despre „Astrologia orientalizan-
tă" (1926), convingerea că „incontestabilitatea,
mereu în creștere, a culturii europene ca re-
zultat al unor confruntări, este un proces în
care, atît cît intră în discuție încercările as-
trologice de orientare în univers, nu avem
a căuta nici prieteni, nici dușmani, ci mai cu-
rînd simptomele unei oscilații spirituale, în
sine totuși unitară, dar pendulînd între doi
poli diametral opuși: de la practicile cultice
la contemplarea matematică — și înapoi." (G.S.

565) „înălțarea cu Helios spre soare și coborârea cu Proserpina spre adâncuri sînt simbolice pentru cele două puncte de oprire care, în circuitul vieții, se leagă inextricabil, la fel

143
ca și, în actul de a respira, inspirația și expirația . . .⁴⁷

Cu această „*teorie a polarității simbolului*”⁴⁸ Warburg gravita în spațiul gândirii lui Friedrich Theodor Vischer. Vischer se afla într-o dilemă de nerezolvat, între înalta prețuire pe care, pe de o parte, o acorda gândirii filosofice, ostilă mitului, și care în ultima fază istorică a făcut din om o ființă „cu adevărat liberă”, „ajunsă la maturitate” simțindu-se acasă în univers” — și, pe de altă parte, înțelegerea necesității naturale și caracterului atemporal al „simbolicii obscure a sufletului.”⁴⁹

Warburg a transferat polaritatea simbolisticii asupra istoriei conștiinței omenești. A rămas astfel nerezolvat conflictul dintre voința de iluminare rațională și încătușarea magică. Polii acestei tensiuni erau „supunerea în fața destinului” și „autodeterminarea.”⁵⁰ Warburg n-a sesizat forța spirituală, eliberatoare, demitologizantă a mesajului creștin.⁵¹ La acest punct Warburg a rămas, deasemenea, în aria de gândire a lui Vischer, care socotea creștinismul ca aparținînd, fără nici un fel de circumstanțe atenuante, religiilor magice.

Destinul personal al lui Warburg, acest om eroic, liber, nu va fi abordat aici.⁵² A fost un destin care l-a înălțat mult deasupra existenței nedecis-greoaie, adesea ridicole a lui Vischer.⁵³ Lucrurile nu stau însă la fel în universul gândirii. Convingerea despre zădărnicia aspirațiilor omenești spre libertate, despre slăbiciunile rațiunii, care apărea aici sub forma unei resemnări cu greu mascată, îl lega pe Warburg de lumea ideilor lui Vischer. „Pessimismul estetic,” care a stat inițial la baza conceptului de simbol⁵⁴, a fost transferat de Warburg asupra istoriei. Aceasta i se înfă-

țișă ca o „istorie a pasiunilor omenești, care, în înspăimântătoarea lor simplitate — voința de a posedă, de a dăru, de a ucide, de a

144

niuri — rămân mereu aceleași, într-o realitate existențială doar aparent acoperită de civilizație; și pe care, spiritul generator de formă trebuie, tocmai de aceea, să le dezvăluie, dar și să le domesticească prin creații de cultură mereu reînnoite.”⁵⁵

Ernst Cassirer este fondatorul unei „Filosofii a formelor simbolice”. În ciuda apropierii de Aby Warburg, conceptul de simbol elaborat de Cassirer se distanțează hotărât de cel al lui Warburg.

Cassirer vroia să dea noțiunii de „simbolic” accepțiunea lui cea mai largă. „Forma simbolică trebuie să desemneze oricare din acele energii ale spiritului, prin intermediul cărora un conținut de semnificație spirituală este legat de un semn perceptibil senzorial, fiind intrinsec atribuit acestuia. Astfel ni se înfățișează limba (vorbita), universul mitic-religios, precum și arta ca fiind, oricare din ele, forme simbolice specifice. Toate poartă impregnate semnele acelui fenomen fundamental care ne arată că niciodată conștiința noastră nu se mulțumește doar să primească impresii din afară, ci leagă orice impresie de acțiunea liberă a expresiei. Un univers de semne și imagini se ridică în fața a ceea ce numim realitatea obiectivă a lucrurilor, afirmându-se o opusă ei, cu autonomă plenitudine și forță originară”. „Prin urmare nu ceea ce simbolul înseamnă și realizează într-o *anume* sferă particulară — fie în artă, în mit, în vorbire ... ne preocupă, ci mai ales întrebarea cât de mult o limbă ca întreg, un mit ca întreg, arta ca întreg, poartă în sine caracterul general al configurării simbolice.”

Cassirer, în legătură cu originea și definiția simbolului, nota următoarele: „Istoriceste se poate firește urmări felul în care concep-

145

tul de simbol s-a (maturizat cu încetul pînă a ajuns la această extensie și generalitate a semnificației sistematice. Rădăcina lui originară / s-a aflat în sfera religioasă; ei a rămas îndelungă vreme legat de ea. Abia recent a început să fie treptat transferat, în mod tot mai conștient și mai decis, în alte teritorii și atribuit, mai ales, domeniului artistic și al contemplației estetice. Goethe indică și aici, în felul cel mai limpede, întorsătura decisivă a conștiinței moderne ... La vîrsta de 75 de ani Goethe îi spunea încă lui Eckermann, că în tot cursul vieții și-a privit propriile acțiuni și creații numai sub specia simbolului și că pînă și despre gîndul lui inițial cel mai adînc, cel mai „autentic” pe care l-a elaborat vreodată, — ideea metamorfozei — ar vroi acum, după cum se exprimă și într-o scrisoare către Zelter, să știe că a fost înțeles numai simbolic. Astfel se încheie pentru Goethe, în acest concept al simbolului, însuși ciclul spiritual al existenței sale; astfel este cuprins în acel concept nu numai ansamblul strădaniilor sale artistice, ci însuși ansamblul formelor sale de gîndire și de viață. Pornind de la Goethe și păstrîndu-și mereu ațintită privirea asupra lui, Schelling și Hegel au cucerit apoi conceptul de simbol pentru estetica filosofică; prin intermediul studiului lui Friedrich Theodor Vischer despre simbol, importanța acelui concept pentru punerea bazelor esteticii, va fi definitiv stabilită.”⁵⁶

În această versiune toate contradicțiile definițiilor simbolului dispar. La Goethe, scara definițiilor se întindea de la „reprezentarea generalului prin particular” pînă la „prezentarea specific-nespecifică a nepătrunsului”. Definiția lui Friedrich Theodor Vischer — de altfel legîndu-se de gîndirea lui Hegel — s-a încrucișat temporar cu o definiție care relua prima dintre semnificațiile date de Goethe, cea a reprezentării generalului. În cartea sa „Faust de Goethe. Noi contribuții la critica

poeziei"⁵⁷ Vischer îi numea pe regele Lear, pe Macbeth, personaje simbolice, pentru că „sânt reprezentanții unei întregi sfere de viață plină de conținut, ai unui important adevăr general uman". Orice poezie „de înaltă semnificație" este presupusă a fi simbolică. Volkelt a respins hotărât acest concept „metafizic" al simbolului în favoarea definiției pregnante a „obscurii articulări a unor fragmente neadecvate între ele": imaginea și semnificația, forma și conținutul⁵⁸, în continuarea sensului acordat de Creuzer și Hegel. Înțeles astfel, conceptul de simbol se împletea cu teoria empatiei — în mod fructuos pentru Warburg ca și pentru Wolfflin — în prima lui perioadă — dar se lega și de teoria lui Warburg asupra polarității.

Conceptul de „simbol" apare cu două semnificații care se contrazic între ele. Într-un înțeles el se referă tocmai la *apropierea* cea mai mare cu putință, la identitatea chiar dintre imagine și sens, înfățișare și semnificație; în al doilea înțeles, accentul cade, invers, pe inadecvarea dintre imagine și sens.⁵⁹ Schelling se referea la primul înțeles în felul următor: „Mitologia, în general, și orice creație poetică din domeniul ei «mai ales, nu trebuie înțelese nici în sens schematic, nici în sens alegoric, ci în sens simbolic. Aceasta pentru că cerința unei reprezentări artistice absolute este reprezentarea cu *deplină indiferență*, în așa fel încât generalul să coincidă ou particularul, iar particularul să se confunde în același timp cu generalul, nu doar să-l semnifice. Această cerință este poetic rezolvată în mitologie. Căci oricare din figurile ei trebuie luată drept ceea ce este, tocmai astfel reușind să fie luată și drept ceea ce semnifică. Semnificația coincide aici cu existența, transpusă în obiect, devenită una cu el."⁶⁰ În chip asemănător gândește și Solger: „în măsura în care frumosul este materia artei, deci înfățișarea în care se prezintă

o idee, îi acordăm denumirea generală de simbol . . . Simbolul este existența ideii însăși; el *este* cu adevărat ceea ce *semnifică*, este ideea în realitatea ei nemijlocită. Simbolul este prin urmare întotdeauna adevărat în sine, și nu doar copia unei realități... Simbolul nu este imitație, ci viața reală a ideii însăși, și ca atare un lucru minunat."⁶¹

În opoziție cu această opinie, pentru Hegel „simbolul” era tocmai raportul primar, inadecvat, dintre idee și aparență.

Cassirer a depășit contradicțiile definițiilor privind conceptul de simbol, deoarece în propria-i filosofie raportul dintre imagine și sens, aparență și semnificație rămânea neclar și șovăielnic. Acest fapt se observă în felul cum stabilește legătura dintre formele simbolice particulare: mit, religie, artă, limbaj.

În raportul dintre mit, limbaj și artă, spune Cassirer, „oricât de mult și de nemijlocit ar pătrunde formele lor în desfășurarea concretă a fenomenelor istorice, apare totuși o anumită înaintare treptată sistematică, un progres ideatic al cărui țel ar putea fi formulat prin aceea că spiritul nu numai că există și trăiește în propriile lui construcții imagistice, în simbolurile pe care și le creează, dar că le și înțelege drept ceea ce sînt cu adevărat. În această problemă se păstrează așadar ceea ce Hegel considera ca fiind tema generală a „Fenomenologiei spiritului”: țelul evoluției stă în faptul că ființa spirituală nu trebuie să fie înțeleasă și formulată numai ca substanță, ci în aceeași măsură și ea subiect.”⁶²

În interiorul acestui „proces de autoeliberare a omului,”⁶³ pentru Cassirer rămâne totuși univoc, determinabil numai raportul dintre religie și mit, pe de o parte, și artă pe de alta. Artă ne oferă față de religie și mit, „o nouă libertate de concepție”. Una din condițiile de existență ale religiei constă în pătrunderea, dar și în opoziția dintre „sens” și „imagine”. „Dacă în locul acestei pătrunderi și o-

poziții ar putea vreodată să apară un deplin echilibru, atunci ar dispărea și ecea tensiune interioară a religiei, pe care se sprijină semnificația ei ca „formă simbolică”. Cerința unui astfel de echilibru îndrumă așadar spre o altă sferă. Abia atunci oînd ne aruncăm privirea dinspre universul imaginilor mitice și dinspre lumea sensurilor religioase către sfera artei și a expresiei artistice, contrastul care domină evoluția conștiinței religioase apare dacă nu anulat măcar, până la un punct, domolit, atenuat. Căci tocmai aici apare direcția fundamentală a esteticului — faptul că imaginea își găsește recunoaștere pur și simplu *ca atare*; că, pentru a-și îndeplini funcțiunea, ea nu are nevoie să cedeze ceva din ceea ce îi constituie conținutul și valoarea. Mitul identifică întotdeauna în imagine și un fragment de substanță reală, o parte a înseși obiectelor, deținînd puteri egale cu ale acesteia sau chiar mai mari decît ele. Concepția religioasă aspiră, dincolo de această primă atitudine magică, spre o spiritualitate tot mai pură. Și totuși chiar și aceasta se vede ajunsă mereu la acel punct în care problema conținutului ei ele adevăr și semnificație se converteste în problema realității obiectelor ei; în care se înalță dură și aspră, problema „existenței”. Abia conștiința estetică lasă în urmă această problemă lăsîndu-se de la început în voia „contemplației” pure; cultivînd contemplarea, spre deosebire de și în contrast cu orice alte forme de acțiune, imaginile proiectate de comportamentul acestei conștiințe, dobîndesc de aici înainte o semnificație pur imanentă. Ele se recunosc a fi, în raport cu realitatea empiric-reală a obiectelor, doar o „aparență”: o aparență însă care își are propriul ei adevăr, fiindcă deține o legitate proprie. Întoarcerea spre această legitate dă naștere unei noi libertăți de conștiință: imaginea nu mai acționează acum ca obiect autonom asupra spiritului, ci devine,

în raport ou el, pură expresie a propriei
forțe creatoare."⁶⁴

În artă, tensiunea dintre „imagine” și „sens”
se atenuează, și, ajunsă la stadiul⁶⁵ „unui echi-
libru în stare pură”, dobîndește, în raport cu
religia și cu mitul, o treaptă mai înaltă de li-
bertate și de regăsire spirituală de sine. În
acest fel Cassirer rămînea în aria „religiei ar-
tistice”⁶⁶, care, și pentru Vischer, jucase un
rol determinant. Pentru Cassirer însă, rapor-
tul! dintre artă și cunoaștere teoretică deve-
nea, altfel decît la Hegel și Vischer, neclară și
incertă. Pentru conștiința absolută arta în-
semna o etapă a trecutului, depășită și absor-
bită. La Vischer arta apărea ca imperiu al
„obscurii simbolistici a sufletului”, și, ca a-
tare, conceptual ireductibilă.

În filosofia lui Cassirer arta pierde nota
sumbrei pasiuni, oare, în cercetările lui War-
burg, îi conferea aura forței. După părerea lui
Cassirer arta este „o formă simbolică” și „for-
mă simbolică” este orice energie a *spiritului*,
prin intermediul căreia un conținut de semni-
ficații spirituale se leagă de un semn senzo-
rial concret. O singură dată doar apare și la
Cassirer ideea că: „oricît de sus s-ar înălța
mitul și arta prin creațiile lor, ele continuă
totuși să rămîna înrădăcinate în teritoriul tră-
irilor unei expresii primare, chiar total primi-
tive.”⁶⁷ Curînd însă — la același autor — mi-
tul și arta se vor deplasa spre unul și același
plan, iar pretinsa libertate mai mare a artei,
ca și conștiința ei spirituală de sine mai pură,
se estompează. La acest punct Cassirer reia
astfel lucrurile: „*Limba* vorbită este firește
aceea care, mai acut decît mitul și arta, iden-
tifică noua cotitură, trecerea spre o nouă «di-
mensiune».” Căci abia acolo unde limba a ie-
șit cu totul din sfera vizualului, „de unde a
dispărut orice urmă a vreunei asemănări —
fie ea mijlocită sau nemijlocită — între uni-
versul ei, al limbii, și universul percepției di-
recte”; abia acolo „unde îi reușește desprin-

derea netă, tranșantă, și la o distanță pe care știe s-o mențină, limba se poate considera pe deplin ajunsă la propria-i identitate; abia atunci se poate afirma drept configurație autonomă a spiritului și înțelege pe sine ca atare."⁶⁸ În acest fel limba ajunge la deplina și universal valabila funcție a „semnificării”.

„Prin semnificare limba iese, în același timp, din învelișurile senzoriale, în oare se înfățișă pînă acum: expresia mimică sau analogică face loc celei pur simbolice, care, tocmai prin alteritatea și forța ei devine purtătoarea unui conținut spiritual nou, mai adînc.”⁶⁹

Sucesiunea mimic-analogic-simbolic sau succesiunea expresie-reprezentare-semnificație, pe care le întâlnim repetat la Cassirer, au pentru el înțelesul unei desprinderi crescînde de senzorialitate, de formă. Titlul de „simbolic” este rezervat, în sens mai restrîns, ultimei trepte de renunțare la învelișurile senzoriale. Simbolică se numește prin urmare aici *neconcordanța* dintre imagine și sens. Sensul a lăsat imaginea în urmă. Cassirer își formula ideea astfel: „Fizica... a părăsit definitiv domeniul „reprezentării”, ba chiar pe cel al posibilității de reprezentare în general, spre a păși într-un imperiu al abstracțiunii. Schematismul imaginilor a cedat în fața simbolismului principilor.”⁷⁰ Simbolul este un *semm* greu de vizualizat. Cassirer se contrazice însă atunci cînd vede în artă o nouă treaptă de „desprindere”, chiar și în raport cu limba ca funcție pur ideală, „semnificantă” — susținînd argumentul că în artă „universul imaginilor pe care spiritul îl opune simplului univers al lucrurilor și obiectelor dobîndește valabilitate și adevăr *imamente*”. „Arta nu urmărește „altceva” și nu indică „altceva”, ci pur și simplu *este* și se susține prin ea însăși. Din sfera eficienței în care stăruie conștiința mistică și din sfera semnificației, în care stăruie semnul lingvistic, sîntem transferați acum într-un domeniu

în care în același timp numai pura „existență”,
151

numai esența imanentă imaginii pot fi înțelese ca atare. Abia în acest fel universul imaginii devine un cosmos închis, care se sprijină pe propriul lui centru de greutate. Și abia acum reușește și spiritul să stabilească față de imagine un raport cu adevărat liber.”⁷¹ În felul acesta „arta apare ca o împlinire a ceea ce, în alte domenii ale spiritului, în alte direcții ale formării simbolului, există numai ca aspirație, ca o cerință ... Aici se află secretul expresiei poetice cu adevărat perfecte, în faptul că pentru ea nu mai există opoziție între senzorial și spiritual. Tot ceea ce în purul semn este rigiditate, se dezleagă . . .”⁷² *Acordul* dintre imagine și sens, simțuri și spirit are deci valabilitatea unei împliniri pentru orice proces de alcătuire simbolică.

Teza care prezintă arta drept forma simbolică propriu-zisă, împlinită și desăvârșită se opune celei care prin „simbol” înțelege tocmai o sferă de pure semnificații, nonvizuală, eliberată de senzorialitate. Contradicția nu are însă un caracter agravant, deoarece, pentru Cassirer, nici sfera purelor semnificații nu era adevărul „propriu-zis”. Disoluția hegeliană a artei în știință, nu există la Cassirer, după cum nu există nici spiritul absolut. Spiritul rămîne mereu întretesut cu formele simbolice. Singurul progres constă în sporirea cunoștințelor despre formarea simbolului, în conștientizarea continuă. „Nici știința nu se deosebește de celelalte trepte ale vieții spiritului prin aceea că, în loc să aibă nevoie de mijlocirea prin semne și simboluri, s-ar afla în fața adevărului dezvăluit, a adevărului „lucrurilor în sine” — ci prin aceea că simbolurile pe care le folosește, le știe ca atare, pricepându-le altfel și mai în profunzime decât sînt ceilalți în stare s-o facă.”⁷³

Cunoașterea procesului de formare a simbolurilor este, așadar, cea mai înaltă culme la
152

care poate spiritul să ajungă. Cu o astfel de pretenție se instalează „Filosofia formelor simbolice” în Iodul metafizicii, pe care o declara depășită din pricina „dogmatismului” ei. „Dogmatică” i se părea orice intenție îndreptată spre un adevăr plin de conținut, de substanță obiectivă. „Aceasta este o tendință falsă, dar care revine mereu, de a măsura conținutul și „adevărul”, ascunse în mit, religie, limbă, prin ceea ce includ ca *prezență* — fie ea interioară sau exterioară, fizică sau psihică — în loc să le măsoare după forța și coerența expresiei însăși.”⁷⁴ Dacă se face abstracție de orice conținut al adevărului religios, artistic și teoretic, dacă se ține seama numai de formă, devine posibilă „găsirea unui punct de vedere care să se afle *deasupra* tuturor acestor forme și care, pe de altă parte, să nu stea, cu totul, dincolo de ele: — un punct de vedere, făcând posibilă cuprinderea întregului dintr-o singură privire, dar care totuși n-ar încerca să facă vizibil nimic altceva decât raportul pur immanent deținut de toate aceste forme între ele și nu raportul ce-l au cu o „existență” sau un principiu exterior, „transcendent.”⁷⁵ În locul unui „lucru în sine”, al unui obiect „dincolo” și „în spatele” lumii fenomenelor — ceea ce însă înseamnă: în locul absolutului, al necondiționatului — „se instalează plenitudinea și diversitatea interioară a fenomenalității însăși”. Așa trebuie înțelese lucrurile. „În *această* privință o „filosofie a formelor simbolice” poate să-și mențină pretenția la unitate și universalitate, pe care metafizica, în fizionomia ei dogmatică, a fost nevoită s-o părăsească. „Filosofia formelor simbolice” poate nu numai să unifice în sine feluritele moduri și direcții ale cunoașterii universului, dar dincolo de aceasta poate să recunoască și dreptul fiecărei încercări de a înțelege lumea, fiecărei explicații a universului pe care este capabil să o dea spiritului uman, înțelegându-le în particularitățile lor specifice.”⁷⁶

Această privire de ansamblu, această înțelegere fără limite trebuia deci obținută prin renunțarea la orice conținut al cunoașterii, prin formalizarea ei radicală.⁷⁷

Conceptul de „formă simbolică” este un *concept latent estetic*. Prin urmare conceptul de simbol, inițial la el acasă într-o estetică conținutistă, este aici transferat în estetica formală. Simbolul nu mai înseamnă acum revelație voalată a nepătrunsului, a tainicului; el preia pe o vastă arie înțelesul incolor al „semnului.”

Estetizării și formalizării cunoașterii le corespunde în acest fel teoretizarea artei. Prin aceasta și istoria, cultura și viața umană sînt nivelate estetic. Apropierea între artă și cunoaștere teoretică arată dispariția definitivă a oricărei lupte, a oricăror contradicții. Polaritatea culturii umane nu se mai întinde, ca la Warburg, de la magie la logică, ci se desfășoară în așa fel încît numai printr-un efort spiritual extrem înlănțuirea magică a putut fi învinsă de iluminarea rațională.

Tot așa nici știința, cunoașterea, nu mai au valoarea unui *țel* ultim, expresie a întoarcerii spiritului spre sine însuși, ca în gîndirea lui Hegel. Spiritul nu poate să cuprindă „specificul”, „esența”. „Specificul” nu este absolutul, ci „viața”. El poate să fie făcut vizibil. Știința culturii în orizontul filozofiei formelor simbolice „ne învață să explicăm simboluri spre a dezghio-ca conținutul închis în ele — spre a readuce la suprafață viața din care, la origine, au izvorît.”⁷⁸ Viața este echilibrare armonioasă, împăcare estetică. De aceea și neputința de a o înțelege nu devine chinuitoare pentru spirit. „Filosofia nu poate renunța la căutarea fondului unitar al universului ideal și, pe drumul către acest țel îndepărtat, nu trebuie niciodată să treacă cu vederea tensiunile și contrastele cosmosului și nici disonanțele dureroase și adînci ale vieții umane. Contrastul nu se pot rezolva pe cale națională și nu pot fi deduse

dintr-un principiu unic. Căci bogăția inepuizabilă
154

„- o Patentei nu este expresia unei dezbi-
bl_{la} și dîzarmonii metafizice. Componentele
na^m de foTM ale universului uman se con-
ocului de torțe * reciproc, fiecare dm
di_{oneaza} și se înjeg înțelegem o la-
ele *6 fulSfuSane Dezacordul este de acord
^Vne^N^Xmonia discrepanțelor ca la
arc și liră.”⁷⁹

PANOFSKY

„Marsilio Ficino îi scria fiului lui
Poggio Bracciolini: „Istoria este ne-
cesară, nu doar pentru a face via-
ța agreabilă, dar și pentru a-i con-
feri o semnificație morală. Ceea
ce este prin sine supus morții,
prin istorie dobîndește nemurire;
cele absente devin prezente; lu-
crurile întineresc; iar tinerii a-
jung mai repede să atingă matu-
ritatea vîrstnicilor. Dacă un om
de șaptezeci de ani este socotit în-
țelept datorită experienței sale, cu
cît va fi mai înțelept cel a cărui
viață umple un interval de o mie
sau trei mii de ani! Pentru că, în-
tr-adevăr, se poate spune că un
om a *trăit* tot atîtea milenii cîte
sînt cuprinse în întinderea cunoaș-
terii sale istorice.”

PANOFSKY: „ISTORIA ARTEI CA
DISCIPLINA UMANISTĂ”, 1940
(„ARTA ȘI SEMNIFICAȚIE”)

O teorie autonomă a istoriografiei de artă,
desprinsă de munca de cercetare istorică a ar-
tei exista la Riegl și la Wolfflin numai ca

punct inițial. Erwin Panofsky a preluat acest punct inițial și a încercat să-l extindă la dimensiunea unui ansamblu sistematic.

Teoria istoriografiei de artă a lui Panofsky este cuprinsă în patru studii, care, împreună cu alte câteva expuneri de principii, au fost recent publicate la un loc.⁸⁰ Studiile sînt următoarele: „Problema stilului în arta plastică” (1915), „Conceptul voinței de artă” (1920), „Despre raportul dintre istoria artei și teoria artei. O contribuție la explicarea posibilităților concepte fundamentale ale științei despre artă” (1925), „Contribuții în problema descrierii și interpretării conținutului operelor de artă plastică” (1932).

156

Altfel decît la Riegl și Wolfflin este, așadar, posibil ca în discuțiile privind teoria de artă a lui Panofsky să începem prin a lăsa deoparte cercetările lui istoriografice de artă și să ne concentrăm asupra purei teorii. Raportul acestei teorii cu scrierile de istoria artei ale lui Panofsky va fi clarificat mai tîrziu prin câteva exemple.

I

Studiul lui Panofsky „Problema stilului în artele plastice” preia titlul conferinței ținute de Wolfflin la Academia prusacă de științe în 1911.

Panofsky respinge cu hotărîre teza dublei rădăcini a stilului. Separarea unui strat inexpressiv al simplei forme de reprezentare de un altul cu semnificație expresivă, nu rezistă; alternativa privire—sentiment induce în eroare: „Pe cît de sigur este că percepțiile văzului pot dobîndi forma lor lineară sau picturală numai prin intervenția activă a intelectului, tot atît de sigur este că „atitudinea optică”, în sens strict, exprimă o atitudine intelectuală față de optic”, după cum tot atît de sigur este că „raportul dintre ochi și univers” exprimă în realitate un raport dintre suflet și universul privirii.” (A.G. 26) Nu între componentele

inexpresive și cele expresive trebuie făcută deosebirea, ci între momentele stilistice generale și cele individuale. Primele ar revela nu sentimentele personale ale insului, ci gândirea suprapersonală a unei epoci întregi. Deosebirea dintre aceste momente stilistice și cele individuale se referă numai la capacitatea lor de cuprindere și la gradații, nu și la esența lucrurilor: „Modurile de reprezentare sînt expresii nediferențiate ale unei bogate pluralități, dar rămîn expresii.” (*ibidem*).

Impresionat de teoria de artă a lui Hildebrand, Wolfflin renunțase la teoria expresiei, 157

pe care o formulase în tinerețe, pentru a susține autonomia artelor plastice. Definițiile lui Hildebrand au fost pentru Wolfflin, la început, foarte prețioase: caracteristici ale *vizualității artistice*, gândite cu totul în spiritul autorului lor originar. Abia cu timpul acele caracteristici au coborît la nivelul unor scheme neutre, inexpresive, valabile numai pentru descrierea stilistic-istorică. Efortului lui Wolfflin de a înțelege legitatea stilistică, i se opunea ideea că arta nu există ca stil, nu există în general, ci în sfera individuală. Astfel generatul în ipostaza „tehnicii”, a „limbajului” îi apărea ca „lucru de la sine înțeles”. Caracterul stilistic, pe de altă parte, i se înfățișa tocmai prin intermediul operelor de artă de rangul cel mai înalt. De aceea nici nu a putut ajunge la o delimitare netă între stilul convențional și marea artă. În conceptul wolfflinian de stil caracterul valoric și descrierea rămîn în permanentă întrepătrundere.

Corecturile aduse de Panofsky lui Wolfflin sînt numai aparent plauzibile.⁸¹ Ele aruncă — într-un fel — o punte peste prăpastia dintre ideea de stil în general și opera particulară, singura în care arta se prezintă cu adevărat pe sine — prăpastie care s-a ivit în teoria lui Wolfflin, fără a putea însă să transforme fundamentală ei tendință spre generalizare. De

altminteri formulările lui Wolfflin erau în continuare atât de flexibile, încât puteau fără efort să includă în ele, ca un punct de vedere, argumentele lui Panofsky.

Pentru teoria istoriografică de artă a lui Panofsky au avut importanță, unilateral, numai momentele stilistice generale. Distincția valorică între stil și operă, care revenea mereu în conștiința lui Wolfflin, a fost înlăturată de Panofsky. „Faptul că un artist alege un mod linear de reprezentare. în locul unui mod pictural înseamnă că acel artist, ■ — cel mai adesea sub influența unei voințe a timpului atotputernică și de aceea pentru el inconștientă

158
— se limitează la o anume alternativă a reprezentării; faptul că trasează liniile într-un fel sau altul, că așează petele de culoare într-un fel sau altul, înseamnă că din multitudinea încă infinită a acelor posibilități, artistul a optat pentru una singură. Forma individuală este, așadar, o așa-numită actualizare și diferențiere a formei generale; iar de aceea, ca formă potențială a unei opere de artă, poate fi precis diferențiată de forma actualizată a operei de artă .. ." (A.G. 28/29)
Momentele stilistice generale sînt considerate de Panofsky ca izvorînd „dintr-o voință de configurare într-o oarecare măsură immanentă unei epoci întregi, voință fundamentată pe un mod comportaamental principal identic al sufletului și nu al ochiului." Wolfflin considera momentele stilistice generale doar drept scheme optice. Astfel el rămînea în sfera fenomenelor, la nivelul simplei descrieri. Aceasta nu este însă îndeajuns. După Panofsky, fenomenul stilului are nevoie de o explicație, care trebuie readusă la rădăcina lui, la originea lui. Analiza lui Panofsky se încheie de aceea în această perspectivă: „Cu. certitudine nu se poate nega faptul că, în cazul unor fenomene culturale atotcuprinzătoare, nu va fi niciodată posibilă acea adevărată explicație

care ar trebui să se bazeze pe evidențierea unei cauzalități; o asemenea explicație ar avea ca premise o atât de adâncă înțelegere a psihologiei epocii și, în același timp, o atât de considerabilă distanțare interioară, încât nici folosirea, nici interpretarea unor situații paralele în istoria culturii și nici o „empatie capabilă să se identifice cu spiritul diferitelor epoci, nu ar putea să ducă la rezultatul scontat. Prin urmare, atunci când cunoașterea științifică, din motivele invocate, nu este în stare să desemneze cauzele istorice și psihologice ale formelor generale de reprezentare artistică, ea ar trebui cu atât mai mult să preia ca sarcină proprie cercetarea sensului metaistoric

159
și metapsihologie al acelor forme..." (A.G. 29/30)

Panofsky găsea mijlocul de a înțelege acest „sens metaistoric" în teoria lui Riegl cu privire la *voința de artă*. Voința de artă, pentru Riegl însuși echivalând cu „impulsul estetic", era interpretată de Panofsky „drept ceea ce (nu pentru noi, ci obiectiv), „zace" ea sens ultim și definitiv în fenomenele artistice. De la el pornind pot caracteristicile formale, ca și cele de conținut ale operei de artă.. . să-și găsească o explicație istoricește semnificativă." („Conceptul voinței de artă", A. G. 39) într-adevăr conținutul voinței de artă trebuie să poată fi desemnat printr-un concept „care din orice fenomen artistic, indiferent de delimitări ■— fie că este vorba de creația de ansamblu a unei epoci, a unui popor sau a unei zone anume, fie că este vorba de opera unui maestru anume sau, în sfârșit, de o operă individuală —, să poată fi obținut nemijlocit: printr-un concept oare, nu ca noțiune generică dezvăluită cu ajutorul abstractizării, va desemna caracteristicile fenomenale ale respectivului fenomen artistic, ci ca o noțiune fundamentală care, descoperind rădăcina propriu-zisă a acelui fenomen, îi dezvăluie și înțele-

sul immanent." (A.G. 38/39)

Trei momente sînt de reținut în această explicație a lui Panofsky. Primul constă în faptul că o „creație de ansamblu a unei epoci, a unui popor, a unei anume zone", este pentru ei „fenomen artistic" în același sens ca și opera individuală. Al doilea moment este respingerea caracteristicilor fenomenalității. Ultimul moment este afirmația că „sensul ultim și definitiv" al fenomenului artistic (deci inclusiv al operei individuale) s-ar lăsa cuprins într-un concept, că acest concept ar putea dezvălui „rădăcina esențială" a ființei celui

160
fenomen. în cuvîntul introductiv la „Cicerone", Burckhardt scria că raționamentul lui nu avea deloc pretenția să „urmărească și să exprime gîndul cel mai adînc, ideea unei opere de artă. Dacă arta ar putea, în general, să fie pe deplin transpusă în cuvinte, atunci ea ar fi inutilă, și respectiva operă nu ar avea nevoie să fie clădită, cioplită sau pictată."⁸² Wolfflin cunoștea aceste lucruri.⁸³ Cele trei momente se află în legătură de reciprocitate. Să pornim de la al doilea. El formulează poziția lui Panofsky *împotriva* lui Wolfflin și în favoarea lui Riegl.⁸⁴ Teoria wolffliniană cu privire la o istorie a vizualității a rămas în domeniul fenomenalității, în care sens „văzul" se și vrea înțeles. Teoria lui Riegl cu privire la voința de artă, oricum ar fi de interpretat acest concept, a mers dincolo de fenomene, înfățișîndu-se ca o reprezentare a „principiului" stilistic, a „originii" stilului, în opoziție cu „fenomenele" stilistice. Depășindu-se astfel sfera fenomenalității devenea ușor să se plaseze „creația de ansamblu a unei epoci, a unui popor, a unei zone" la același nivel cu opera singulară, devreme ce era vorba de fiecare dată de obiecte ale „științei despre artă", care puteau fi considerate „din unghiul de vedere al criticii stilistice ca unitate." (A.G. 70) în acest fel s-a ajuns la mai sus citata dispariție

a distincției dintre noțiunea de stil general și operă individuală.

Panofsky înțelegea voința de artă riegliană, •— în contradicție cu Riegl însuși — nu în sens psihologic, nu ca o forță istorică reală, ci ca „*sens imaneîit*". Acest „sens" ar putea, după Panofsky, să fie sesizat numai prin intermediul categoriilor apriorice.

Avansarea într-un domeniu al „*necesității de a gândi*", constituie impulsul dominant al teoriei istoriografice de artă a lui Panofsky. Acest impuls se anunța în concluzia criticii sale cu privire la conceptul wolfflian de stil; sub semnul aceluiasi impuls stătea interpre-

161

tarea lui Panofsky asupra teoriei lui Riegl.

„Pe cât este de sigur că știința artei are datarea ea, dincolo de înțelegerea istorică, de explicațiile referitoare la conținut și de analiză formală a fenomenului artistic, să sesizeze voința de artă realizată în acesta și care stă

La baza tuturor particularităților stilistice ale fenomenului artistic; pe cât de certă a fost constatarea noastră că această voință de artă nu poate, în mod necesar, avea deei semnificația unui sens immanent operei de artă, pe atita este de sigur că va trebui să fie o datare a științei despre artă de a crea categorii aprioric valabile, care ar putea . . . într-o oarecare măsură, să fie aplicate fenomenului artistic în cercetare, drept criteriu de recunoaștere a sensului lui immanent", categorii care „vor trebui să definească forma contemplării artistice." (A.G. 40/41) în acest fel, voința de artă poate fi descifrată în semnificațiile „nu numai psihologice, dar în același timp și transcendental-filosofice." (A.G. 40) A sesiza tîlcul immanent al fenomenelor artistice, „pornind de la concepte fundamentale aprioric deduse", este țelul „cunoașterii voinței de artă, dincolo de sfera aparențelor." (A.G. 44) însuși Riegl vedea încă lucrurile din unghi „psihologic", privind voința de artă ca „adevărata funda-

mentare cauzală a unor anumite desfășurări istorice". Pentru Panofsky, aici se aflau limitele lui Riegl. Datorită viziunii sale istorice Riegl încă nu putea să recunoască pe deplin „că pusese temeliile unei filosofii transcendentale a artei, prin care lăsa mult în urmă metodologia pur genetică de până acum." (A.G. 47)

Ce fel de concept al artei impunea sub semnul unui asemenea mod de a privi „transcendental-științific" arta? Panofsky constata: „Arta nu este exteriorizare a sentimentelor sau afirmarea existențială a unor anumiți indivizi, așa cum ar vroi să ne convingă acel punct de

vedere care își exagerează opoziția față de teoria imitării realului, ci este confruntarea dintre capacitatea formativă dirijată spre rezultate valabile, capabilă de a crea realitate, de a se obiectiva, și o materie care trebuie stăpânită." (A.G. 44) '

O „artă" astfel epurată de orice element emoțional individual, trebuie înțeleasă de la distanța unui punct *supraistoric*: scopul este de a determina „situația și importanța absolută" a acestor produse artistice astfel înțelese în obiectivitatea și valabilitatea lor, privindu-le dintr-un „punct arhimedic fixat în afara circuitului existenței." (comp. A.G. 33) Atunci abia sensul „metaistoric" și „metapsihologie" ale fenomenelor artistice își vor revela prezența.

Încă mai hotărât decât Riegl și Wolfflin vestește Panofsky triumful științei asupra artei. Teoria lui Riegl ou privire la „impulsul estetic", al voinței de artă; conceptul lui Wolfflin referitor la „o istorie a vizualității" s-au împotmolit în greutăți, atunci când au încercat să justifice teoretic punctul de referință supraistoric, la care recurseseră. Panofsky a vrut de la început să preia poziția „necesității de a gândi", a autorității apriorice atemporale. De pe această poziție a ajuns la concluzia

sensului „metaistoric” și „metapsihologie”. Artistul, în schimb, rămânea, conform acestei concepții, prizonier al posibilităților sale, istoricește și psihologicește vorbind, (limitate: „Polygnot nu a pictat peisaje naturaliste, nu fiindcă le-ar fi respins din motivul că „nu i s-ar fi părut frumoase”, ci fiindcă nu și le-ar fi putut imagina vreodată; fiindcă el, ca urmare a unei necesități anterior existente proprii lui voințe psihologice —, nici nu putea dori altfel de peisaje, decât cele nenaturaliste . . .” (A.G. 36)

163

II

După această confruntare cu cele două importante teorii ale istoriografiei de artă — cea a lui Wolfflin și cea a lui Riegl — Panofsky a trecut la construirea propriei sale teorii „transcendental-științifice” asupra artei. Două sarcini principale se impuneau: 1) edificarea unei sistematici a problemelor artistice și 2) fundamentarea teoretică a punctului supra-istorie, care trebuia să garanteze o interpretare obiectivă a operelor de artă.

Primei teme îi este consacrat studiul „*Cu privire la raportul dintre istoria artei și teoria artei. O contribuție la dezbaterea asupra plauzibilității «unor concepte fundamentale ale istoriografiei de artă»*”. (1925) Viziunea transcendental-științifică a lui Panofsky asupra artei a ajuns la concepte fundamentale, în măsura în care gădea operele de artă ca soluționare a „*unor probleme artistice*”. Problemele erau *formulate* cu ajutorul unor concepte fundamentale, cărora li s-a atribuit o valabilitate *apriorică*.

Opera de artă era astfel înțeleasă după modelul unei legități a conceptualului. Dincolo de sfera fenomenelor artistice era postulat un univers al gândirii, ale cărui contradicții urmau să ajungă la împăcare prin operele de artă.

Edgar Wind, din a cărei dizertație „Obiectul

estetic și obiectul științei despre artă: o contribuție la metodologia istoriei artelor",⁸⁵ Panofsky a preluat idei importante, scria: „Pentru a putea înțelege un lucru drept „realizare artistică”, trebuie să-l privesc ca rezolvare a unei probleme pînă atunci nesoluționate, adică: trebuie să postulez un conflict, care, în fenomenul artistic, să se prezinte ca „rezolvat”. Deoarece însă acest conflict trebuie să aibă un caracter imanent-artistic, iar tot ceea ce este

164
artistic ține de zona concret-intuitivului, este necesar ca aspectul antitetic să se raporteze tocmai la această sferă a intuitivului. Principiile care se contrazic nu pot fi, prin urmare, logic-conceptuale. Iar, invers, conflictul însuși nu poate fi înțeles altfel decît sub aspect logic; după cum și dezvoltarea lui rezultă din motivații pur conceptuale. Gîndirea deci trebuie să postuleze acea problemă a cărei soluționare nu poate fi găsită decît în sfera intuitivului”. Opera de artă este dată, conceptele fundamentale care formulează problematica sînt de căutat. „Ne aflăm astfel în fața cazului, paradoxal, în care soluția este dată, problema suspendată; — suspendată, pentru că în acest fel soluția să fie înțeleasă ca atare, ca „soluție.”⁸⁶

Opera de artă ca rezolvare a unui aspect antitetic postulat de gîndire, reprezintă o definiție cu mai multe premise. Wind arăta că transformarea obiectului estetic într-un obiect al științei despre artă este însăși misiunea studiului său. În acest context „esteticul” avea pentru Wind înțelesul de: complet irațional; obiectul estetic fiind obiect al purei plăceri, fără nici o valoare proprie. Orice influență a elementelor raționale trebuia, împotriva lui Kant, respinsă. Dacă domeniul esteticului era astfel pe deplin redus la cecitate și lipsă de caracter intelectual, atunci spiritul, în drum spre cunoaștere, nu putea înțelege opera de artă decît transformînd-o în o-

biect al științei despre artă, și punînd-o în relație de referință cu acele categorii raționale deja existente.⁸⁷ Pentru Wind, valoarea artistică însemna același lucru cu legitatea. Ca și Fiedler, el limita sensul artei la configurarea vizibilului. Și tot asemănător lui Fiedler, această configurare consta în ordonarea haosului senzorial, în reducția abundenței senzoriale: concretul-intuitiv, mediul artei plastice, este, în calitate lui pur senzorială, veșnică schimbare, veșnică curgere, care se sustrage

165

oricărei determinări și rămâne ineputabilă. Prin artă acest element nedeterminat, în continuă transformare este fixat într-o formă. „Plenitudinea” și „forma” reprezintă astfel contrastul original, care trebuie armonizat spre a se putea în principiu, constitui teritoriul artisticului.⁸⁸

Formalismul teoriei purei vizibilități era ușor de pus în legătură cu formalismul teoriei lui Riegl. Formulările privind o *istorie a problemelor* artei vin de la Riegl, iar Wind s-a referit în mod expres la el. În expunerea noastră despre sistemul lui Riegl a fost relevant faptul că „problemele artistice” erau acelea în care-și găsea fundamentul teoria lui Riegl despre psihologia percepției. Wind și Panofsky au încercat să elibereze respectivele probleme din acest context nesatisfăcător și să le înnobileze. Orizontul concepției despre artă a rămas însă același cu cel al gândirii lui Riegl. Din presupusele contradicții ale procesului perceptiv⁸⁹ nu se poate totuși ajunge la sfera artistică, nici atunci cînd acele contradicții sînt proclamate drept logice. (Pretenția lor la necesitatea gândirii trebuie în orice caz supusă încă unui examen!) Pornind de la orizontul de gândire al lui Riegl, singurul aspect consecvent era că Wind pleda în favoarea unei nivelări generale în interiorul universului artistic. Wind a elaborat (cu o greșită referire la Kant) un „Concept metodic al

genialității." „În conformitate cu el, orice operă de artă este lucrarea unui geniu, întocmai așa cum orice cunoaștere științifică este o lucrare a gândirii. Termenul de „geniu" poate sluji astfel de-a dreptul la definirea originii activității artistice^{u9 o}

În continuare se spunea: „Aprecieri valorice negative nu-și găsesc locul în știința despre artă". „Acest tablou este prost" constituie o afirmație care nu ar putea vreodată să însemne o caracterizare științific satisfăcătoare.

166

„Căci ori în acest fel se afirmă că «din interpretările caracterelor morfologice nu se poate obține o interpretare unitară de ansamblu»" — și în acest caz cel care judecă se comportă „ca un medic ce precizează doar simptomele, nu și cauzele bolii — ori judecata folosește un criteriu extraneu — și atunci ne aflăm în fața unei critici eteronome... În primul caz, judecata este preștiințifică, în al doilea caz, neștiințifică. Pentru a stabili judecăți științifice în domeniul artei, este necesar să se păstreze strict legătura cu cerința autonomiei (principiul individual). Dacă lucrurile decurg astfel, atunci sau trebuie să ajungem la o apreciere pozitivă, sau trebuie să ne abținem de la orice fel de judecată". După părerea lui Wind, stă în specificul științei despre artă, „în premisele metodelor ei, de a trata obiectele ca opere de artă... Pentru ea singurul lucru important este să stabilească despre *ce* *jel de* valoare este vorba și prin aceasta este de la bun început îndreptată spre valorizările *pozitive*. Devreme ce cunoașterea, și nu luarea vreunei poziții, este țelul ei, aprecierile negative nu pot avea sens pentru ea. O judecată negativă nu exprimă niciodată o cunoaștere a valorii, în cel mai bun caz este o judecată asupra cognoscibilității ei."⁹¹ Din momentul în care o operă de artă a fost redusă doar la rezolvarea unor contradicții, fie ele ale percepției, fie ale gândirii conceptuale, nu

mai putea fi vorba despre deosebiri de rang artistic. Conform acestei concepții, este întotdeauna vorba de *un fel sau altul* de a rezolva astfel de probleme.

Pe cât este de cert că Wolfflin avea totuși dreptate atunci când afirma că, în domeniul artei, „atingem nervul lucrurilor . . . numai cu judecățile calitative" (G. 8), tot atât de cert este că „obiectul științei despre artă" al lui Edgar Wind nu mai are nimic comun cu opera de artă."⁹²

167

Panofsky a preluat de la Wind antiteza: „Plenitudine — formă": „Arta, oricum am defini-o și în oricare din genurile ei am examina-o, își împlinește misiunea specifică într-o configurare a senzorialității. Prim aceasta afirmăm că producția artistică, vrea, în același timp, să păstreze plenitudinea proprie percepției senzoriale și totuși să impună această plenitudine unui act ordonator, eoncentrînd-o în aceeași măsură tocmai prin respectivul act — altfel spus — afirmăm că, în orice operă de artă, trebuie realizată o echilibrare, orice aspect ar lua ea, între „plenitudine" și „formă", „cei doi poli ai acestui contrast fundamental și de principiu." (A.G. 50) Contrastul ontologic dintre „plenitudine" și „formă" își găsește, după părerea lui Panofsky, o corelație în contrastul metodologic dintre „timp" și „spațiu" — „unde principiul „plenitudinii" corespunde modului de a privi timpul", iar principiul „formeii", modului de a privi spațiul." (A.G. 50)

Simpla postulare de către Panofsky a unor asemenea raporturi este falsă. „Plenitudinea" revine, după Panofsky și Wind, senzorialității; și trebuie acum pusă în legătură cu modul de a privi timpul.

După părerea lui Kant, de la care Panofsky a pornit,⁹³ „timpul nu este altceva decît o formă a simțului interior, adică a intuiției propriului nostru eu și a propriei noastre stări

interioare, căci timpul nu poate fi determinarea unor fenomene exterioare, el nu ține de vreo configurație, de vreo situație, etc, dimpotrivă el determină raportul reprezentărilor noastre cu starea noastră interioară". Și astfel „toate reprezentările, fie că au drept obiect lucruri exterioare sau nu, țin ele însele, ca determinări ale spiritului, de starea interioară; aceeași stare interioară, însă sub condiția formală a intuiției interioare, ține prin urmare de timp: în acest fel timpul este o condiție a priori a oricărui fenomen în general

168
ral, și anume condiția nemijlocită a fenomenelor interioare (a sufletelor noastre), iar tocmai prin aceasta, este o condiție nemijlocită și a fenomenelor exterioare." („Critica rațiunii pure", par. 6)⁹⁴

Ce poate avea de a face forma intuiției interioare, care nu condiționează decât mijlocul și fenomenele exterioare, cu trăsăturile caracteristice ale senzorialității?

Între cele două antiteze generale: plenitudine — formă și timp — spațiu, Panofsky a plasat trei perechi de „opoziii specifice în interiorul sferei fenomenale, și anume al sferei vizuale." Cu aceasta Panofsky rămânea cu totul în orizontul conceptual al lui Riegl. 1) Opoziția valorilor elementare: valorile „optice" (spațiul linear) se opun valorilor „tactile" (corpuri); 2) Opoziția valorilor figurației: valorile „adâncimii" se opun „valorilor planimetriei"; 3) Opoziția valorilor compoziționale: „valorile întrepătrunderii" (contopirii) se opun „valorilor alăturării" (diviziunii), (v. A.G. 51) Comparând între ele membrele perechilor de opoziții care trebuie în fiecare caz, să corespundă, se ivesc ciudate discrepanțe. „Spațiul" se leagă tocmai de valorile „tactile", adică de corporalitate, iar „valorile planimetriei", de „valorile alăturării" („diviziunii"). „Valorile adâncimii", pe de altă parte, „valorile optice" (valori ale spațiului liber) sînt corelabile cu „timpul" și tot cu tim-

pul se coordonează și „valorile întrepătrundere-rii” (contopirea). Corelările lui Panofsky ar putea însă tot atât de bine să fie ordonate invers. „Spațiul” ar putea astfel cu cel puțin tot atîta justificare să fie legat de „valorile optice”, „de valorile adîncimii”, de „valorile contopirii”; „timpul”, dimpotrivă, cu unidimensionalitatea punctualului, ar putea fi legat de „valorile diviziunii”. În sprijinul acestor ultime corelări ar putea fi citat Kant, care scria: „Reprezentăm curgerea timpului printr-o linie înaintînd la infinit, în care diversitatea se cen-

169

stifuie ca o serie, ele o dimensiune unică, și •conchidem, pornind de la caracteristicile acestei linii, asupra tuturor caracteristicilor timpului, cu o singură excepție, anume că părțile celei dinții există concomitent, pe cînd părțile celei de-a doua sîrit întotdeauna în succesiune ...” („Critica rațiunii pure”, par. 6) Valoare gnoseologică pentru înțelegerea operei de artă nu poate însă pretinde a avea nici una din aceste corelări. În legătură cu corelarea dintre binomul „plenitudine-formă” și binomul „optic-tactil”, Panofsky, urmîndu-l pe Wind, explică lucrurile astfel: „problema fundamentală a confruntării dintre valorile optice și cele tactile, formulată cu ajutorul primului binom de concepte, poate fi înțeleasă ca mod specific de înfățișare a contrastului dintre „plenitudine” și „formă”. Căci dacă realizarea unei valori pur optice trebuia să ducă la eliminarea oricărei „forme”, deci la apariția total amorfă a unei pete de lumină, atunci realizarea unei valori pur tactile ar duce, invers, la eliminarea oricărei „plenitudinii” senzoriale, deci la o imagine geometrică total abstractă.” (A-G. 52)

Nimic nu este adevărat în aceste expuneri! Desigur: lumina ca lumină nu este un obiect adecvat văzului; dar nici nu este de esența luminii să fie vizibilă, ci să facă vizibile lucrurile.⁹⁵ Universul formelor este o lume vizi-

bilă.⁹⁶ Tactilul nu duce niciodată la imagini geometrice, ci se raportează tocmai la structura senzorială de suprafață.⁹⁷

Afirmațiile lui Panofsky au vrut să se constituie ca un sistem aprioric de concepte fundamentale, respectiv de concepte care formulează probleme fundamentale ale artei. Pornind de la ele, crede Panofsky, „poate fi dezvoltat un sistem conceptual al științei despre artă raimificabil pînă în cele mai nuanțate și speciale concepte.” (comp. A.G. 588) „Această subordonare a conceptelor particulare din știința despre artă, față de conceptele ei funda-

mentale, adică edificarea unui sistem conceptual al științei despre artă, coerent și organizat în alcătuirea lui, este posibilă tocmai fiindcă problemele artistice particulare, în raport cu problemele fundamentale, au caracterul unor derivații, și, ca urmare a acestui fapt, și „conceptele particulare” corespunzătoare lor, au față de „conceptele fundamentale”, doar semnificația unor concepte derivate.” (A.G. 56) Universul artei este astfel construit în întregime după modelul unei rațiuni care clasifică și subsumează.!

Sistemul aprioric al conceptelor fundamentale trebuia să reprezinte punctul ferm, sigur, „punctul arhimedie”, pornind de la care știința despre artă putea să ordoneze multitudinea obiectelor ei; putea „să determine situația și semnificația lor absolută”. Conceptele fundamentale ar fi, se spunea, destinate, în calitatea lor de „reactiv”, „legitimat aprioric” „să facă fenomenele artistice să vorbească.” (comp. A.G. 56) Poziția conceptelor fundamentale s-ar afla, se spunea, „dincolo de lumea fenomenelor”, ele ar include voința de artă ca „obiect metaempirie.” (A.G. 49) Ele ar fi independente de oricare experiență și prin aceasta de nezdruncinat prin vreo experiență. Sistemul conceptual al științei despre artă s-ar lega, e drept, de rezultatele cercetării empirice, dar,

în măsura în care are valoare apriorică, ar fi, în stabilitatea lui, independent de acele rezultate și nici nu ar putea ajunge în conflict cu ele. „O nouă descoperire sau nouă observație pot fie să demonstreze că una din problemele artistice deja cunoscute și a priori legitimate a fost soluționată într-un anume caz altfel decât pînă acum ... în care caz . . . trebuie întreprinsă o corectare a concepției istoriografic-artistice, situație în care sistemul conceptual teoretic-artistic elaborat nu este deloc atins; fie să demonstreze, că o anume problemă nu este deloc atinsă; fie să demonstreze, că o a-

171

nume problemă artistică nici nu a fost pînă acum recunoscută ca atare... în care caz . . . problema respectivă trebuie cuprinsă într-o formulă și pusă în legătură cu problemele deja cunoscute; procedeu prin care își face loc o extindere — e drept — a sistemului conceptual al teoriei artei, dar nu și o zdruncinare a acestui sistem." (A.G. 58) Faptul că sistemul însuși ar putea fi fals — și că această falsitate este doar un simptom al imposibilității lui de principiu de a fi dus pînă la capăt — nu i-a trecut lui Panofsky prin minte.

Sistemul științific-artistic suspendat la atîta înălțime deasupra experienței a rămas în felul acesta ineficient și pentru experiențele științei — în cea mai puternică opoziție cu marea influență iradiată de „Conceptele fundamentale ale istoriei artelor" ale lui Wolfflin.

Studiul lui Panofsky are astfel numai o importanță simptomatică. El a radicalizat idei care au stat la baza concepției lui Wolfflin și mai ales a lui Riegl asupra istoriei artelor. Tocmai radicalizarea dezvăluie însă insuficiența acestor idei.

Să nu ne sperie oare faptul că supraistoricitatea, caracterul necondiționat al artei sînt reduse la nivelul „rezolvării atemporale a u-

nor probleme"? Pentru Panofsky, opera de artă are „conform naturii sale dubla însușire — pe de o parte de a fi de facto condiționată de circumstanțe de timp și spațiu, iar pe de altă parte de a configura —, conform unei idei, soluția atemporală și în același timp absolută (!) a unor probleme a priori postulate —; are însușirea de a se zămisli în fluxul devenirii istorice și totuși de a pătrunde în sfera valabilității supraistorice. De aceea fenomenul artistic, dacă este vorba să fie într-adevăr înțeles integral în unicitatea lui, ridică o dublă cerință ou imperativă necesitate: pe de o parte cerința de a fi înțeles în condiționarea

172

lui, adică de a fi plasat în contextul istoric al legăturii dintre cauză și efect, iar pe de altă parte de a fi înțeles în noncondiționarea lui, adică scos din contextul istoric al legăturii dintre cauză și efect, și, dincolo de orice relativitate istorică, de a fi acceptat în sensul rezolvării atemporale și aspațiale a unor probleme atemporale și aspațiale . . ." (A.G. 67)

La ce bun atunci arta? Problemele atemporale și aspațiale sînt reunite în sistemul aprioric al conceptelor fundamentale cu o plenaritate și cu o densitate pe care nici o operă de artă nu le poate egala, deoarece fiecare operă oferă de fiecare dată o rezolvare unilaterală. Sistemul unor concepte fundamentale în știința despre artă reduce sensul artei la soluționarea, de fiecare dată particulară, a unui conținut problematic postulat ca absolut. Intrucît aceste concepte fundamentale susțin că pot dezvălui în același timp „sensul ultim, definitiv" al fenomenelor artistice, „rădăcina cea mai autentică a esenței lor", nu le mai rămîine operelor de artă nimic care le-ar putea justifica existența. Sistemul conceptelor fundamentale din știința artei anihilează rostul artei.

III

Pentru Riegl, „voința de artă" însemna o for-

ță reală — această idee a apărat-o Wind împotriva atacurilor lui Panofsky⁹⁸. Wolfflin vedea în existența unui proces psihologic real unica rădăcină a evoluției stilurilor. Din aceste realități Panofsky a obținut „sensul” „metacompăric”.

O transformare asemănătoare a principiului dezvoltării stilurilor, din forță reală în sens ideal, a fost operată de Paul Frankl în cartea lui de o viață. Frankl a pornit de la Wolfflin.

În lucrarea „Faze de dezvoltare a arhitecturii

173
mai noi” (1914), Frankl prezenta Renașterea și barocul drept opoziții polare ale următoarelor perechi de concepte: însumare spațială și diviziune spațială, centralizare a forței și risipă a forței, unitate imagistică și pluralitate imagistică, libertate și constrângere. Principiul evoluției stilurilor, pe lângă toate acestea, reprezenta pentru Frankl o forță reală (spirituală). Evoluția unui stil este un proces de ordin spiritual, căruia particularitățile unei anumite națiuni îi servesc doar drept înveliș, pentru care indivizii singulari, cu talentele lor artistice mai mari sau mai mici, cu obiceiurile lor etnice, cu hazardurile biografiei, nu sînt decît niște reprezentanți -mai mult sau mai puțin străluciți. Este destinul lor inexorabil acela de a se fi născut, cu caracterul lor individual și cu natura talentului lor, într-o rețea — prezentă încă din leagăn — de probleme arhitecturale de rezolvat. Există o măreție a individului ale cărui capacități se înalță pînă la problematica epocii, dar cel imai mare geniu rămîne sclavul acelei desfășurări spirituale, care trece, fără oprire, dincolo de fiecare individ în parte și privește cu nepăsare moartea timpurie a geniului.”⁹⁹

Ulterior însă Frankl a fost, totuși, de părere că principiul stilistic este de natură ideală și, în raport cu realitatea, doar un „factor ordo-

nator". Gîndurile lui Frankl gravitau în jurul problemei periodicității, dar, dincolo de ea, se raportau la orice fel de schemă de ordonare istorică. Cu prilejul unei recenzii a cărții „Arta preistoriei noastre” de F. Adama van Scheltema (1936), Frankl scria: „Istoria este atît de multi-formă, încît orice sistem de periodizare poate fi introdus în ea, extras din ea și dovedit”. De aceea ar fi necesar să fie corectată ideea unei „fantome a periodicității”. Nu despre înțelegerea realității ar fi vorba, după Frankl, ci despre cunoașterea a ceea ce este „exact”, „just”. „Decisiv este faptul că oricât de exacte ar fi conceptele de stil, artă și arte cu ajutorul

174

căroră s-ar configura mersul istoriei stilurilor, acesta rămîne doar un factor *ordonator*, un caz unic, cel mai ordonat, dintr-un mare număr de cazuri variate, foarte neregulate, un caz unic, pentru care, în sine, este indiferent dacă pășește cu adevărat în istorie; pentru care nu este important decît că reprezintă, ca situație» -simplisimă, ca drum construit „drept”, un mijloc de comparație slujind la evaluarea în general a adevăratelor curbe ale istoriei ca atare și ale puterii de a judeca eventualele lor grade de deviere de la drumul „drept” al istoriei. Tabelul considerat ca un factor ordonator al cursului stilistic normal este un sistem mental, de coordonate de pe ale cărui axe rigide pot fi privite și apreciate curbele, fie ele cit de periculoase. Pentru meditația asupra istoriei aici se află punctul arhimedic. Este chiar bună funcționarea unui astfel de sistem, de coordonate de o exactitate aproximativă, căci decisiv, în ultimă instanță, este faptul de a fi situat pe o poziție din afara lucrurilor, o poziție neutră. .. o eroare a. tuturor cercetătorilor de pînă acum ai fenomenului periodicității, a fost de a confunda sistemul lor (fals) de coordonate cu realitatea pe

care trebuiau s-o evalueze."¹⁰⁰

Dacă sistemul de coordonate al conceptelor fundamentale încă poate fi înțeles aici ca simplu model, fără accent valorizator într-un sens asemănător celui în care Wolfflin numea unele din conceptele sale fundamentale „pură construcție auxiliară”, „criteriu, pe baza căruia se pot stabili orientări” (1920, G. 16), explicațiile în continuare ale lui Frankl arată că pentru el importanța sistemului nu era, prin acestea, epuizată.

Fascinația „punctului arhimedic”, a „poziției în afara istoriei” a fost aceea care a înălțat sistemul conceptual mai sus de nivelul unui model, consacrându-l ca un „imperiu al ideilor”. În cuprinzătorul său „sistem al științei despre artă” din 1938 Frankl vorbea despre acest sistem în felul următor: „Sistematica... are rolul

175
specific de a se articula ca etapă, în evoluția oricărei gândiri teoretice, din orice epocă, și, totuși, de a rămâne în afara propriei epoci; ea nu dă sens desfășurării evenimentelor, dar recunoaște acest sens ca 'posibil, ca realizabil; ea se mișcă, platonice vorbind, în „lumea fundamentului”, în imperiul ideilor. Istoria concretă poate cerceta „întreaga” istorie a artelor, din toate timpurile și țările, sistemul cercetează istoria artei ca „întreg”. Sistemul deslușește conexiunea conexiunilor și este, conform ținutei interioare și îndatoririlor sale, preocupat de valabilitatea absolută, dincolo de timp, loc și persoană. Sistemul are caracter obiectiv. Deslușind, descoperă armonia și învață să cinstească plenitudinea realului și bogăția posibilului. Sistemul poate și trebuie să ajungă la poarta absolutului, dar rămânând teorie, nu poate să deschidă această poartă a absolutului. Deschiderea ei, sistemul o lasă pe seama credinței.”

Prin sistem cel ce îl aplică dobândește demnitate, lăsându-se purtat de el dincolo de orice

condiționare: „cel care aplică sistemul aparține, ca persoană, epocii sale și problematicei ei, iar sociologic vorbind, unui anume strat social, dar ca „sistematician” se plasează în afara epocii, a categoriei sale sociale; dar și în afara unei anume concepții despre lume, metafizică (ori confesiuni) și naționalități, deoarece toate acestea el le vede din „exterior”; niriind nu ia partea vreunei orientări artistice .. ”¹⁰¹

Este limpede că opera de artă și artistul nu se pot niciodată apropia de „absolut” atât de mult pe cât o pot face sistemul și cel ce îl aplică. Artistul nu ar putea vreodată să îmbrățișeze în creația sa „istoria artei ca întreg”, iar opera de artă s-o reprezinte. Astfel gândind, operele de artă apar ca fiind unilaterale și limitate, ca și atunci când erau puse în fața sistemului aprioric al lui Panofsky.

După cum pentru Panofsky forma operei individuale înseamnă numai actualizarea și dife-

176
rențierea unei forme generale, potențiale, iar opera individuală doar rezolvarea particulară a unor probleme artistice fundamentale, formulate prin conceptele fundamentale ale științei despre artă, tot așa se plasa și „sistematicianul” lui Frankl dincolo și deasupra tuturor operelor de artă: „Cercetătorul științific al artei. .. se ocupă, din principiu, de toate operele de artă, de cele existente, de cele care au existat în trecut și de cele viitoare; pentru el aceste opere concrete 'constituie mulțumită personalităților artistice istorice, o selecție istorică a unor opere de artă dintre toate cele teoretic posibile; domeniul specific al acestui cercetător sînt *posibilitățile artistice*, cadru al *realităților artistice*.”¹⁰²

În detaliu cele două sisteme nu coincid cîtuși de puțin. Ar fi concludent, într-o anume privință, să se arate contradicțiile dintre aceste sisteme științifice care se prezintă ca „aprioric necesare gîndirii”, ca „imperiu al ideilor”.¹⁰³
Un spor al cunoașterii n-ar fi totuși de reținut

aici. Aceasta deoarece este vorba despre lupta între umbrele unor concepte generale, golite de sens.

„Sistemul științei despre artă” al lui Frankl a apărut cu întârziere. Perioada edificării unor concepte fundamentale era depășită: cercetarea trecuse la interpretarea „iconologică” și la „analiza structurilor”. Își revendica însă dreptul la un „punct arhimedic” în afara istoriei, dincolo de orice fel de artă. Această *pretenție rămîne identică sieși în schimbarea conceptelor diriguitoare*. Categoriile „stil”, „simbol”, „structură” îi vor oferi, de fiecare dată, alte modalități de a se exprima.

...

Pornind chiar de la nivelul conceptelor fundamentale, cu problematica formulată de ele, Panofsky a încercat să treacă din domeniul

177
artei în cel al culturii. „Căci în general toate structurile spirituale, toate teoriile filosofice și religioase, precum și reglementările juridice sau sistemele lingvistice pot și trebuie să fie înțelese ca soluții ale unor „probleme” filosofice, religioase, juridice și lingvistice (acesta este și motivul pentru care toate științele spiritului se apropie, conform structurii și problematicii lor intrinsece, de știința artei); și, așa cum știința artei stabilește că în desfășurarea unui fenomen artistic determinat toate problemele artistice sînt soluționate «într-unui și același sens», tot astfel ar putea o știință generală a spiritului să încerce a dovedi că în interiorul unei anumite culturi. .. toate problemele spirituale ■— în cazul dat deci inclusiv cele artistice, se rezolvă «într-unui și același sens»” (A.G. 66)

În al patrulea studiu de teoria artei, care tratează „Problema descrierii și interpretării conținutului în operele de artă plastică” (1932), Panofsky a expus o schemă pentru în-

telegerea metodică a legăturii dintre artă și cultură în ansamblul ei.

Autorul dădea socoteală asupra unor acțiuni de interpretare iconografică și iconologică deja realizate. Formalismul radical al sistemului aprioric de concepte fundamentale este înlăturat în favoarea unei interpretări a conținutului. Studiul acesta a devenit, într-o formă ușor modificată, capitolul introductiv al „Studiilor de iconologie” ale lui Panofsky (1939), iar același capitol, sub titlul „Iconografie și iconologie: o interpretare la studiul artei Renașterii” a fost retipărit în culegerea de studii ale lui Panofsky *Meaning in the visual arts* (1957). Astfel capitolul poate fi considerat ca fundament teoretic al iconologiei lui Panofsky. Panofsky deosebea trei „straturi de semnificații” în actul interpretării.

Primul strat cuprinde acel domeniu al operei de artă, care este accesibil privitorului pe baza „experienței lui existențiale, vitale”; al

178
doilea strat extinde această sferă prin adăugarea „cunoștințelor culturale”. Panofsky își explică opiniile, asumându-și sarcina de a descrie, pe baza lor, „învierea lui Hristos” de Griinewald. El pleacă de la ideea că o descriere pur „formală” este „practic un lucru imposibil”: „O descriere într-adevăr pur formală n-ar trebui să folosească nici măcar termeni cum ar fi „piatra”, „omul” sau „stînca”, ci ar trebui să se limiteze la operația de a descrie culorile, care, în nuanțări multiple, se așează una lângă alta, se leagă între ele și pot fi corelate cel mult în alcătuirii formale cvasiornamentale sau cvasiteetonice ca elemente compoziționale lipsite de orice semnificație și care, chiar spațial vorbind, au sensuri plurivalente”. Orice descriere judicioasă va trebui deci „— de fapt chiar înainte de a începe — să fi dat

factorilor pur formali ai reprezentării alte înțelesuri simbolice, pentru ceea ce este reprezentat; și astfel descrierea se va înălța, oricum s-ar proceda, din sfera pur formală spre o zonă a sensului". În interiorul acestei sfere a sensului există însă un strat „primar” și unul „secundar”: „Dacă spun despre acel complex de culori luminoase din centrul imaginii, că este „un om care plutește în aer, cu mâinile și picioarele străpunse”, transgrezesc desigur . . . granițele unei pure descrieri formale, dar încă rămân într-o zonă în care ideile referitoare la sens sînt accesibile și familiare privitorului pe baza viziunii sale optice, a percepției sale tactile sau motrice, pe scurt a nemijlocitei sale experiențe existențiale. Dacă denumesc însă acel complex de culori luminoase „Hristos înălțîndu-se”, atunci adaug presupunerea unui lucru știut de mine din surse culturale, așa cum de pildă un om care n-ar fi auzit niciodată de conținutul evangheliilor, ar lua „Cina cea de taină” a lui Leonardo drept o în-suflețită masă cu invitați, trăgînd concluzia din prezența pungii, că aceștia s-ar certa din pricina unei chestiuni de bani. Acest strat „primar” al

179
semnificației, în care putem pătrunde pe baza experienței noastre existențiale de viață, îl vom desemna ca zonă a sensului aparențelor . . . Celălalt strat, secundar, al semnificației, care, dimpotrivă, ni se dezvăluie abia pe baza unei cunoașteri literar transmise, putem să-l numim zonă a tălmăcirii semnificației. Aici ne permitem observația că istoricul de artă nu are dreptul, în cadrul acestei tălmăcirii a semnificației să facă o deosebire între reprezentări pe care le consideră „artistic esențiale” (cum ar fi conținuturile biblice) și cele pe care crede că își poate permite să le lase deoparte ca fiind niște „alegorii confuze” sau o „simbolică sofisticată”. De fapt, în această distinc-

ție, frecvent întâlnită, nu este vorba în fond de a se face vreo deosebire între ceea ce este sau nu este esențial din punct de vedere artistic, ci de a se deosebi între ceea ce, întâmplător (și cine știe câtă vreme încă) este pentru conștiința noastră actuală ceva oarecum familiar și ceea ce sîntem nevoiți, abia după dezvăluirile unor izvoare îngropate de timp, să reînțelegem, să ne reînsușim: nu pare deloc exclus ca pentru oamenii anilor 2500 povestea cu Adam și Eva să fi devenit la fel de străină, precum sînt pentru noi acele idei din care au izvorît, de pildă, alegoriile religioase ale Contrareforme sau alegoriile umaniste ale ambianței lui Durer; și totuși nimeni nu va putea contesta că, pentru a înțelege plafonul Capelei sixtine, este esențial faptul că Michelangelo a reprezentat acolo păcatul original, și nu un «dejun pe iarbă.»" (A.G. 86, 86)

Totuși, și aici Panofsky întoarce considerațiile spre punctul lor de plecare; chiar și sensul fenomenalității operei de artă nu poate fi desprins numai din experiența existențială, de viață, ci trebuie garantat — nu printr-o cunoaștere cumva științifică a conținutului, ceea ce ar fi un lucru al „hazardului” — ci prin cunoașterea posibilităților de reprezentare existente de-a lungul istoriei. Numai

180

prin optica unei asemenea cunoașteri, poate, în tabloul sus menționat, Hristos să fie perceput ca „plutind”. „În fapt lucrurile stau altfel: spre a putea descrie adecvat o operă de artă, fie și numai sub aspectul înfățișării ei, trebuie — chiar dacă pe cale inconștientă și doar într-o fracțiune de secundă — s-o fi integrat în prealabil într-o ordine stilistică, critic stabilită, deoarece noi n-am putea în nici un fel să aflăm dacă se cuvine să aplicăm a celei „suspensii în gol” criteriile naturalismului modern sau ale spiritualismului medieval. Și constatăm cu oarecare surprindere cum, o propozițiune aparent atît de simplă ca: „un om

se înalță din mormîntul său" ne-a dus la decizia asupra unor probleme deja atît de dificile și de generale, ca acelea privind relația dintre suprafață și adîncime, corp și spațiu, statică și dinamică — pe scurt: că ani și examinat opera de artă sub specia acelor „probleme artistice fundamentale” ale căror modalități de rezolvare le numim «stilul operelor»." (A.G. 89)

Cunoașterea istoriei ca întreg și a diferitelor posibilități de reprezentare pe care ni le oferă sistemul problemelor artistice fundamentale și, corespunzător lui, sistemul conceptelor fundamentale ale științei despre artă, sînt puncte de reper, chiar și pentru descrierea unui dat de ordin intuitiv.

Distincția pe care o face Panofsky între un strat al experienței existențiale, vitale și sfera plăsmuită de tradițiile culturii, nu corespunde vreunei realități obiective. Cultura este o „a doua natură” a omului. Acest lucru l-a demonstrat pe larg cercetarea antropologică modernă și nu va fi deci repetat aici.¹⁰⁴ „Experiența existențială nemijlocită” și „intuiția optică”, „percepția tactilă și motrice” sînt în mod hotărîtor impregnate de tradițiile culturii și nu se rezumă de fel la un substrat al naturii.

181
ralului, anistoric, peste care cultura să fie doar „depozitată”.

Conceptul de cultură și educație ia, la Panofsky, aspectul unei construcții intelectuale. Pentru el înțelegerea semnificațiilor reprezintă în raport cu experiența existențială nemijlocită numai „un supliment de cunoaștere datorat culturii”, transmis prin „cunoaștere literară”.

Totuși mișcarea, percepția, ba chiar nutriția umană sînt impregnate de semnificații culturale.

Semnificațiile culturale nu se „adaugă” prin „cunoaștere literară”, ci se întipăresc în ființa omenească, prin viața dătătoare de modele a

generațiilor anterioare, încă din fragedă copilărie, în întreaga-i structură fizică. O cultură însușită numai prin cunoștințe literare, ce n-ar fi în stare să modeleze realitățile vieții, ar fi total neputincioasă, de fapt fără sens, de vreme ce cultura trebuie să fie tocmai configurarea a unui ceva diferit de ea însăși, adică să fie modelarea, transformarea naturii.

Raportînd tema *Cinei cele de taină* la domeniul semnificațiilor religioase, s-ar putea, într-adevăr, ca ea să nu mai fie, cîndva, în viitor recunoscută. A identifica însă în această temă o „societate de comeseni tulburați, în conflict, din cauza unor chestiuni de bani”, este o judecată care nu se poate baza deloc pe „o experiență existențială, vitală”, ci este posibilă numai în interiorul unei anume societăți burgheze în cadrul căreia „banii”, „sociabilitatea unui ospăț”, au o anume semnificație culturală.

Despărțirea experienței existențiale, vitale de înțelegerea semnificațiilor, reducerea culturii la cunoașterea literară se însoțește la Panofsky cu nivelarea conținuturilor.

Panofsky socotea că „arogarea dreptului de a deosebi între conținuturi „esențiale” și „ne-esențiale” (fiindcă ni se par „căutate” sau chiar „absurde”), pornind de la premisele pro-

182
priei contemporaneități, este un act arbitrar, lipsit de simțul istoriei.” Situațiile și subiectele biblice apar și privitorilor moderni ca „necăutate”, și oa să spunem așa, „firești”, deoarece, pînă la un punct, ne sînt și nouă încă familiare (dar cîtă vreme încă?); mitologiile antichității sînt deja m mult mai mică măsură familiare privitorului modern, iar ideile antichității tîrzii și ale Renașterii doar în cazuri extrem de rare. în acest fel, între conținuturile stratului „secund” de obiecte, ia naștere în mod firesc o gradație a accesibilității lor; ar fi însă o eroare ridicarea acestei gradații subiective a capacității de compre-

hensiune la rangul de criteriu obiectiv al însemnătății lor. Ceea ce resimțim ca o deosebire între conținuturile „esențiale” și altele „neesențiale”, este cel mai adesea deosebirea dintre acele motive de reprezentare, care, înțimplător, ne mai apar ca „universal accesibile” și cele care — mult distanțate de conștiința noastră actuală — pot fi înțelese numai cu ajutorul unor „texte” —; între izvoarele încă vii și cele pe care vremurile le-au îngropat.”¹⁰⁵

Oricât ar fi de importantă sarcina de a extinde conștiința contemporaneității prin accesul la valori de care ne-arn înstrăinat, nu este totuși admisibil a pune în acest fel un semn de egalitate între conținuturi încă active, imperioase, și altele deja dispărute; după cum este inadmisibil a se pune pe aceeași treaptă conținuturile biblice cu alegoriile ezoterice. Faptul că anumite conținuturi ne sînt accesibile „din întîmplare” și încă anterior oricărei cercetări istoric-literare, reprezintă de fapt criteriul unei continuități a transiterii culturale, care, primordial, face posibilă însușirea cu sens deplin a unor conținuturi dispărute. Conținuturile vii sînt acelea care ne marchează, care au pentru noi „semnificație culturală”. Ele sînt punctul de plecare al intere-

183
sului nostru pentru cunoașterea tradiției istorice în general.

Afirmația aceasta implică ideea că si noi înșine ne aflăm în istorie și că în conținuturile tradiției trebuie să găsim *adevărurile destinate nouă*.”¹⁰⁶

Panofsky a căutat punctul arhimedic în afara istoriei. Din acest unghi de vedere devine absolut indiferent, care conținuturi sînt încă active, imperioase, și care dispărute sau îngropate. Aceasta înseamnă însă că Panofsky urmărea un punct arhimedic aflat dincolo de obligativitatea oricăror conținuturi. Din acest punct fix privind lucrurile, toate conținuturile

devin la fel de indiferente.

Iconologia a anticipat astfel și momentul vizat de întrebarea „cît timp încă?”, momentul deplinei înstrăinări de toate conținuturile tradiției. De aceea nu este întâmplător faptul că teoria artei a lui Panofsky a plecat de la un formalism radical. Noua interpretare a conținuturilor nu contrazicea acest formalism. Căci nu conținutul concret al tradiției se impunea acum, ci *procesul istoric*, din interiorul căruia acel conținut trebuie înțeles, „istoria tipologică”, „chintesența însăși a capacității de a reprezenta”.

Este o particularitate a cercetării iconografice, faptul că în cadrul ei dobîndesc importanță tocmai acele conținuturi a căror accesibilitate nemijlocită s-a pierdut (sau, din pricina caracterului lor ezoteric n-a existat niciodată): *sarcina* de a obține comprehensiunea apare numai acolo unde există lucruri devenite incomprehensibile. Pornind de aici, au fost apoi problematizate și conținuturi cu un înțeles „întîmplător” încă accesibil. Explicațiile lui, Panofsky privind „învierea lui Hristos” de Grinewald sînt un exemplu concludent pentru felul în care și aici s^a plecat de la presupunerea unei cecități „naturale” față de sens, spre a se face din accesibilitatea încă vie un

184
simplu hazard istoric, la baza căruia n-ar sta nici un fel de înțeles mai profund.

În acest fel termenul de „*symbolic*” capătă în cercetarea iconografică sensul de „descifrare a unei *enigme*”, iar obiectele cercetate semnificația unei foste *concordanțe dintre imagine și sens*, devenită neconcordantă.

Conținutul unei imagini, care trebuie descifrată iconografic, este de neînțeles *înainte* interpretării lui; el poate rămîne la fel de neînțeles și după aceea, — în funcție de cuprinsul lui obiectiv. Panofsky scria: „Aproape întotdeauna ... se va dovedi că tocmai acele interpretări, pe care, cu conștiința deplină împă-

cată, le putem numi „sigure”, vor avea pentru un spirit obișnuit ou examinarea „neprevenită” sau „intuitivă” a operei de artă, ceva deosebit de straniu; și în orice caz vor fi din acelea peste care nu dai deodată, așa, pur și simplu: oamenii cultivați din alte vremuri... nu numai că gîndeau altfel decît noi, dar și știau și citeau alte lucruri decît noi, și am putea aproape afirma că tocmai interpretarea unei opere de artă greu de explicat, din cauza „încărcăturii ei alegorice”, are cea mai redusă perspectivă de exactitate tocmai atunci cînd, înfățișîndu-se unei „minți omenești nedeformate”, i se pare acestea, deosebit de „firească”, de „liberă” și „psihologic ușor de înțeles.”¹⁰⁷

Panofsky a reunit aici mai multe puncte de vedere. Să ne limităm la discrepanța dintre educația culturală din trecut și cea a prezentului..

Cercetarea iconografică a lui Panofsky nu. a fost deloc preocupată să reimpună „celelalte” conținuturi de gîndire, „celelalte” cunoștințe, din trecut, cu conținutul lor de probleme, *adevărul* conștiinței actuale. Nu a fost preocupată de vreo „intermediere pe calea gîndirii”¹⁰⁸ a conținuturilor, de la trecut la prezent. Mai curînd s-ar spune că nu a mai acor-
185

dat conținuturilor seriozitatea care le revenea odinioară.

Aici joacă un rol o a treia semnificație a „*simbolisticii*” care, după cum am mai arătat, rezulta pentru Friedrich Theodor Viseher din discrepanța între mit și conștiința lucidă, instruită. De aceea era necesar, „să deosebim cu exactitate între cel ce crede în mituri și cel care include mitul în imaginație, în conștiință, dar îi cunoaște valoarea exactă . . . Pentru *primul*, zeii (alături de genii, duhuri, eroi de legendă) sînt ființe 'reale, iar acțiunile și experiențele lor, sînt istorie, pentru *al doilea*, nu; el nu le atribuie realitatea adevăru-

lui faptic, dar îi face plăcere să se pună în postura celui care crede în mituri, convins fiind că numai datorită acestei credințe au putut lua naștere plăsmuiri atît de vii ale fan-teziei ..."

Așa se explică faptul că pentru Panofsky in-terpretarea nu se putea limita la sfera unei înțelegeri a semnificației. Interpretarea tre-buia ridicată la treapta unui al *treilea strat al semnificației*. *Iconografia* trebuia să devină *iconologie*.

Dacă interpretarea „se ridică și deasupra stratului de înțeles a semnificațiilor în acea ultimă și cea mai înaltă zonă”, pe care Pa-nofsky o desemna, cu un termen aparținînd lui Karl Mannheim, drept zonă „a înțelegerii documentului” sau ca zonă a „înțelegerii esen-ței”, atunci ea reușește să cuprindă „acel con-ținut esențial ultim”, care stă la fundamentul creațiilor artistice, „dincolo de înțelegerea a-parențelor și de înțelegerea semnificațiilor ii”, și anume: „autorevelarea unei atitudini fun-damentale față de univers, neintenționată și neștiută.” (A.G. 93)

Un semn esențial de recunoaștere a acestei sfere a „semnificațiilor intrinseci” („*intrinsic meaning*”) este faptul că, în raport cu docu-mentele în cercetare, ele constituie un fac-

tor decisiv dar *nu conștient*. De aceea nici iz-voarele literare nu sînt suficiente pentru cu-noașterea acelor semnificații. „Putem desigur găsi texte, din care să desprindem nemijlocit ce reprezintă „Melancolia” lui Diirer sub spe-cia înțelegerii semnificației, nu însă și texte care să ne informeze direct cu privire la ce înseamnă acea operă sub specia înțelegerii semnificațiilor ei ca document. Da, chiar dacă Diirer ar fi dat personal explicații expressis verbis cu privire la intenția ultimă a operei sale . . . s-ar vedea curînd că o asemenea ex-plicație ar ocoli cu totul adevărata semnifica-ție esențială a gravurii, și că în loc de a ne

pune la îndemînă o interpretare, *av* avea ea însăși, la rîndul ei, o foarte mare nevoie de a fi interpretată." Căci și artistul cunoaște numai „ceea ce scoate în evidență", nu și „ceea ce trădează." {A.G. 94)

Interpretarea *semnificației conținutului documentar*, țelul cel mai înalt și ultim al oricărui fel de interpretare, înseamnă prin urmare dezvăluirea unui *conținut de fond*, pînă atunci neperceput, și care, în trecut, rămăsese nedescifrat. Karl Mannheim la care Panofsky s-a referit, spunea: „stratul semnificațiilor documentare . . . poate fi înțeles numai privit din unghiul de vedere al receptorului; din unghiul de vedere al creatorului de artă, ceea ce poate fi deslușit într-o operă ca fiind stratul ei de semnificație documentară, țîșnește „instinctiv", adică „neintenționat" spre miezul respectivei opere". De aceea nici nu este important conținutul care trebuie interpretat, ci doar forma și faptul în sine. „Într-o imagine, „subiectul" . . . este important pentru semnificația conținutului documentar, numai în limita simplului fapt că tocmai acest subiect a fost ales" . . . Interpretarea semnificației documentare se plasează așadar *de-a curmezișul* conținutului reprezentat, a expresiei comunicate, „nimic nu rămîne pe seama presupusei semnificații."

137

Cel care înțelege se instalează astfel la un alt nivel, mai înalt decît obiectul oferit înțelegerii sale, și se află dincolo de sensul intenționat al acestuia, fiind capabil să cuprindă și premisele lui. „Unitatea concepției despre lume și totalitatea sînt concepte a căror semnificație ne îndeamnă să. . . ne îndreptăm interesul spre ceea ce se află *în spațele* diferitelor forme de obiectivare culturală."¹⁰⁹ Factorul inconștient, care stă la baza lor, constituie o unitate care se oferă ca atare, dar cu limitele care i-au fost postulate numai unei priviri „de sus".

În versiunile americane ale studiului său Pa-

panofsky identifica semnificația conținutului documentar sau semnificația esenței cu „*intrinsic meaning of content, constituting the world of «symbolical» values*” (semnificația intrinsecă a conținutului, constituind universul valorilor „simbolice”); „concepînd astfel formele, motivele, imaginile, povestirile și alegoriile ca manifestări ale unor principii aflate la bază lor, interpretăm toate aceste elemente ca fiind ceea ce Ernst Cassirer numea valori «simbolice». Atîta vreme cît ne mărginim să afirmăm că faimoasa frescă a lui Leonardo da Vinci înfățișează un grup de treisprezece bărbați în jurul unei mese la cină, și că acest grup de bărbați reprezintă Cina cea de taină, noi tratăm opera de artă în sine și îi interpretăm factura compozițională și iconografică ca fiind propriile ei trăsături și însușiri. Atunci cînd încercăm să înțelegem aceeași operă ca un document despre personalitatea lui Leonardo, sau despre civilizația italiană din Renașterea tîrzie, sau despre un anume comportament religios particular, noi tratăm opera de artă ca un simptom al unui altceva care se exprimă pe sine într-o diversitate fără număr de alte simptome; iar factura ei compozițională și iconografică o interpretăm ca fiind o evidențiere mai accentuat particularizată a celui «alt-

188
ceva». Descoperirea și interpretarea acestor valori «simbolice» (care adesea rămîn necunoscute artistului însuși și se pot chiar deosebi în mod evident de ceea ce el intenționa, deliberat, să exprime) constituie ceea ce am putea numi «iconologie» ca o noțiune opusă
^iconografiei». ¹¹⁰

Din oscilantul concept de simbol al lui Cassirer, Panofsky a preluat pentru știința despre artă tocmai acea semnificație, prin care cuvîntul „simbol” era depozitat de caracterul lui axiologic. Nu a acceptat, deci, acea semnificație prin care „simbolul” înseamnă corespondență și acord între imagine și sens, și care

își atinge în artă plenitudinea, ci acea semnificație care indică dezacordul, inadecvarea dintre imagine și sens.

O operă de artă este o „*valoare simbolică*”, atunci când se prezintă ca simptom al „unui altceva”. Acest „altceva” se poate manifesta prin multe alte simptome, sustrăgându-se, totuși, în identitatea sa, oricărei fenomenalizări. Conceptul de „simbol” preluat de Panofsky fusese, în ansamblu, adoptat ca decisiv și de Cassirer. Cassirer vedea istoria conștiinței omenеști ca un proces al autoeliberării: culmea pe care o poate atinge spiritul, este o înțelegere a propriei sale activități creatoare de simboluri. Sarcina lui ar fi atunci aceea de a *ridica la nivelul conștiinței* formele simbolice pe care neîncetat le creează. În acest caz se ieșea, însă, din sfera oricărui adevăr al conținutului, de vreme ce el era văzut ca „o formă simbolică”. În mod asemănător, iconologia lui Panofsky își propunea conștientizarea valorilor „simbolice” ale trecutului care odinioară nu ajunseseră la nivelul conștiinței și de a le înțelege ca valori simbolice, adică: a merge cu investigația înapoi, dincolo de sensul mărturisit, intenționat, al conținuturilor,

189

deoarece acest sens nu se mai putea impune în nici un fel.

Ce fel de „corectiv obiectiv” există oare pentru această dificilă activitate? „Îl constituie istoria universală a spiritului care ne învață ce concepții despre lume puteau să aibe o anumite epocă și un anumit cerc de cultură, în aceleași fel în care pare istoria formelor să delimiteze sfera reprezentărilor posibile și istoria tipologică sfera proiecțiilor posibile.”

(A.G. 94) Exegetul privește istoria în ansamblu, el își face o idee asupra „chintesenței a ceea ce se poate constitui ca viziune despre lume.” (A.G. 95) Pornind de aici va putea atribui fiecărei epoci a trecutului capacitățile corespunzătoare.

Plasarea într-un punct arhimedic situat în afara istoriei era poziția dorită în egală măsură de Cassirer ca și de Panofsky. Ea îi dezlega de întrebarea cu privire la *adevărul* tradiției istorice.

„Un text care este înțeles istoricește va fi pur și simplu eliminat din sfera pretențiilor de a spune lucruri adevărate. Privind tradiția din punct de vedere istoric, adică plasându-ne în situația istorică respectivă și încercând să reconstruim orizontul ei istoric, credem că înțelegem lucrurile. În realitate renunțăm astfel sistematic la pretenția de a găsi în tradiție un adevăr valabil și comprehensibil pentru noi. O atare recunoaștere a alteității celui-lalt, care să facă din această alteritate sursă de cunoaștere obiectivă constituie... o suspendare de principiu a suscitării pretenției.” (Gaidamer)¹¹¹

Interpretarea iconografică își găsea „corectivul obiectiv” în „Istoria tipologică”, în „chintesența capacității de a crea imagini”, iar interpretarea iconologică în „istoria universală a spiritului”, care oferea o „chintesență a viziunilor posibile despre lume”. În ambele ca-

190
zuri criteriul îl constituia istoria, care, în plus, era concepută ca întreg, ca o esență.

Este limpede că, privind în acest sens lucrurile, opera individuală, artistul ca persoană nu puteau funcționa decât ca exemple, ca ilustrare, ca verigi în lanțul unui proces istoric general. Iconografia și iconologia se constituie, pînă la urmă, într-o „istorie a artei fără nume”, ca și istoria stilurilor.

O expunere a lui Panofsky va preciza acest aspect al problemei. În studiul său *Et in Arcadia ego: Poussin and the Elegiac tradition*¹¹² Panofsky urmărea istoria temei respective. Ar fi posibil, spunea el, două interpretări: una „morală”, referitoare la împrejurarea unei preveniri a locuitorilor Arcadiei asupra cerului lor sfîrșit, și o alta „elegiacă”, pe care

le-ar trezi-o acelor locuitori amintirea, încărcată de sentimente, a unui decedat. Poussin s-ar afla la răscrucea dintre cele două interpretări. „Această schimbare generală a conținuturilor... se poate explica prin cauze variate. Ea se află în concordanță cu spiritul mai relaxat și mai puțin temător al unei perioade care ieșise triumfătoare din spasmele Contrareformei. Ea este, deasemeni, în armonie cu principiile teoriei de artă a clasicismului, care respinge „*Ies objets bizarres*”, în special obiectele de groază, cum ar fi capul de mort. Și a fost o schimbare, ușurată, dacă nu chiar cauzată de familiaritatea lui Poussin cu literatura arcadiană ..” Evoluția se îndrepta, dincolo de Poussin, spre Richard Wilson, Diderot, etc. „Ceea ce fusese cândva, o amenințare, devenea acum o amintire. De aici înainte dezvoltarea mergea spre concluzia ei logică”. Ea se încheie cu Fragonard. Pînă aici, evoluția a parcurs întregul ciclu. Lucrările lui Guercino „Chiar și în Arcadia există moarte”, desenul lui Fragonard îi aduce replica: „Chiar și în moarte, poate exista o Arcadie”.

„Chintesența posibilităților de a crea imagini s-a dezvoltat pe planul istoriei, iar ope-

191

rele individuale devin etape ale procesului de dezvoltare. Chiar dacă această evoluție pe deplin logică ar fi mai mult decît o simplă construcție rațională, ea n-ar fi totuși în stare să ne deschidă vreodată accesul la specificul operei de artă.

„Conform caracterului lor, iconografia și iconologia unor opere de artă, explicarea materialității, a conținiturilor imaginii se raportează la istoria culturii și doar în chip mijlocit la istoria artei. În timp ce prima este o istorie a spiritului creator, a doua prezintă acel tezaur de cultură care a interesat pe comanditarii, publicul sau artiștii unor anume epoci; felul în care aceștia au conceput anume probleme ale culturii, însă numai pînă acolo unde

realitățile iconografiei sînt incluse în ansamblul istoriei culturii. . . „Istoria formelor”, dimpotrivă, se desprinde contrastant de conținutul ideatic și de încărcătura simbolică a unei opere de artă. Abia însă după ce arta va fi supusă unei analize a formelor exactă și completă, va putea conținutul ei iconografic identificat să dobîndească valoare pertru istoria artei; întrucît astfel va fi precizat materialul folosit în fiecare caz în parte, material de la care procesul configurării artistice pornește, fie ca imbold, fie ca opoziție.” (Badt)¹¹³

Teoria istoriografică de artă a lui Panofsky nu oferă un drum pentru a înțelege un conținut artistic în unicul lui sens adevărat. Nici sistemul conceptelor fundamentale „care formulează problemele”, nici metodele propuse pentru a interpreta „sensul aparențelor”, „sensul semnificațiilor” și „sensul conținutului documentar”, nu sînt în stare să deschidă un astfel de drum

V

Scrierile de istoria artei ale lui Panofsky sînt, în aparență, cu totul independente de scrierile

192

lui de teoria artei. În ampla lucrare de istoria culturii, „Renaștere și Renașteri în arta occidentului” (1960), în monografia despre Diirer (1943) și în „Istoria picturii timpurii din Țările de Jos”; Originile și caracterul ei” (1953), Panofsky nu a încercat să precizeze vreo determinare de la înălțimea unui sistem aprioric, sau să stabilească un „punct arhimedic” în afara istoriei; nici nu s-a străduit să ofere interpretări „ale valorilor simbolice” în sensul lui Cassirer. O descriere care se vroia strict la obiect a ceea ce oferea istoria a luat în aceste lucrări locul interpretării propuse în studiile teoretice.

Una din consecințele acestei transformări a fost analizată de Otto Pacht în recenzia pătrunzătoare pe care a făcut-o lucrării „Pictura timpurie din Țările de Jos”¹¹⁴

După Panofsky, caracterul realismului lui van Eyck este „un simbolism deghizat”. „La Jan van Eyck . . . orice semnificație ia forma realității; sau pentru a spune altfel, întreaga realitate este saturată de semnificații.”¹¹⁵ Orice obiect al universului imaginii are o semnificație simbolică, alegorică.

Pe bună dreptate constata Pacht, că în aceeași interpretare a lui Panofsky termenul de „simbolic” a dobândit un alt înțeles, care s-a îndepărtat de cel folosit anterior. „Este un caz în care Panofsky afirmă în mod expres că „această realitate imaginară era controlată pînă la cel mai mic detaliu printr-un program preconcept de simboluri.” O atare afirmație nu este lipsită de importanță, pentru că stipulează — cel puțin în cazul lui Van Eyck — o structură rațională a creației artistice, un punct de vedere care înseamnă totala răsturnare a celui dominant printre cercetătorii istoriei culturii, după părerea cărora nici chiar concepțiile despre viață (*Weltanschauungen*) „nu sînt produse ale gîndirii.” (Dilthey) în plus, de vreme ce actul de crea-

193
ție este plasat la nivelul stării de conștiință și considerat a fi de natură non-intuitivă, interpretarea istoriografică de artă va fi orientată într-o nouă direcție; scopul ei ultim . . . fiind descoperirea ideilor preconceptuate de ordin teologic sau filosofic oare stau în spatele creației artistice.

Ceea ce interesează acum, pare a fi un lucru cu totul diferit de obiectivul principal al lui Panofsky pe vremea cînd își scria introducerea la „Studiile de iconologie” (1939): „Descoperirea și interpretarea acestor valori „simbolice” (pe care, în genere, artistul nu le cunoaște, și se pot deosebi în mod evident de ceea ce el intenționa în mod conștient să exprime), constituie obiectul a ceea ce am putea numi iconografie, într-un sens mai profund . . .” Înfu o „semnificație documentară” a fenome-

nului ne este prezentată, ci un înțeles care a fost în mod conștient conferit de artist aceluia fenomen, ne este revelat. Dacă, totuși, acest înțeles intenționat este în același timp și unul în mod deliberat ascuns, atunci analiza iconografică devine inevitabil un fel de decodare."¹¹⁶

Dacă opera de artă nu este altceva decât purtătoarea unui program de semnificații învăluite, atunci interpretarea fenomenului artistic este deja cuprinsă în însuși acest program. Pacht vedea aici, pe bună dreptate, o dovadă a noii autonomii dobândite de cercetarea iconografică. Menționează fiind autonomia cercetării iconografice, mai trebuie adăugată în legătură cu recenzia lui Pacht și ideea următoare: cercetarea iconografică nu mai slujește la cunoașterea operelor de artă, ci își creează propriile ei obiecte iconografice care nu sînt identice cu operele de artă.

Aceeași transformare a conceptului de simbol poate fi întâlnită în lucrarea lui Panofsky „Saturn și Melancolia” (1964). Din nou era supusă unei interpretări gravura lui Durer Me-

194
lancolia I. În 1932 Panofsky — după cum s-a mai spus — scria: „Putem desigur găsi texte care să ne informeze direct asupra celor ce „Melancolia” lui Durer ne prezintă sub specia înțelegerii semnificațiilor, dar nu și texte care să ne informeze direct asupra celor ce comunică sub specia semnificației documentare. Da, dacă Durer ar fi explicat el însuși — *expressis verbis* — care a fost intenția ultimă a operei lui ... ar ieși curînd la iveală că o astfel de explicație trece totul cu vederea adevăratul înțeles fundamental al gravurii și, în loc să ne pună la îndemînă, fără alte probleme, interpretarea ei, ar avea ea nevoie, la rîndul său și în cel mai înalt grad, de o interpretare”. (A.G. 94) Iată însă cum, în capitolul „Semnificația *Melancoliei I*, care analiza *al treilea* strat de semnificații — dincolo de „expre-

sie" și de „conținutul noțional" — și anume stratul „semnificației fundamentale", „atitudinea de bază față de viață", înrădăcinată în gravura lui Durer, se spunea că „Filozofia ocultă" — a lui Agrippa von Nettesheim ar fi fost sursa, ultimă a inspirației lui Durer. „Nu există operă de artă care să corespundă mai îndeaproape noțiunii de melancolie vehiculată de Agrippa, decât gravura lui Durer, și nu există text cu care gravura lui Durer să se potrivească mai bine decât capitolele lui Agrippa despre melancolie."

Ceea ce deci, conform schemei anterioare; ținea de înțelegerea sensurilor, deci de stratul al *doilea* de semnificații, era tratat acum la capitolul „semnificațiilor documentare" — iar Panofsky se referea din nou la studiul lui Mannheim privitor la interpretarea concepțiilor despre viață — și era, prin urmare, atribuit stratului al *treilea* de semnificații. Sensul gravurii lui Durer, dobândit prin intermediul textului lui Agrippa, este considerat acum drept cel mai adine- Mai departe de atât nu s-a mai mers.

195

De acest sens ultim Diirer era pe deplin conștient. „Durer, mai mult decât oricine, se putea regăsi în acea concepție a lui Agrippa: «Diirer era el însuși un melancolic și perfect conștient de acest fapt: Nu este o coincidență faptul că, deslușindu-și limpede propriul caracter . . . și-a pictat portretul, chiar și în anii tinereții, sub înfățișarea unui gânditor melancolic și a unui vizionar . . .»"¹¹⁷

S-ar părea că Panofsky nu și-a dat seama de această transformare a propriului său concept al simbolului, sau nu i-a dat importanță; altfel nu s-ar explica de ce a putut în același timp să se refere, pe de o parte, la o concepție ca a lui Mannheim, cu totul deosebită de a sa, și pe de alta, vechea lui schemă a interpretării apărută în limba germană în 1954

(e drept că însoțită de un „cautius” global, privitor la toate studiile culegerii) să fie repullicată fără modificări în limba engleză în 1957 și 1962.

Acestea ar însemna că pretenția a rămas identică. Doar mijloacele de a o justifica s-au schimbat.

În ambele versiuni mai târzii ale schemei sale de interpretare, Panofsky a înlocuit expresia „semnificația documentară”, preluată de la Mannheim, prin „semnificația sau conținutul intrinsec”, constituind universul „valorilor simbolice”, în sensul lui Cassirer. Dar cele două formulări nu desemnează în toate privințele același lucru. Numai pentru „semnificația documentară” a lui Mannheim are o importanță decisivă caracterul inconștient, din principiu ateoretic al demersului. Pentru Cassirer, orice formă simbolică este o energie a spiritului, progresul istoric nu constă prioritar într-o conștiință mai clară a formelor noi ca atare, ci într-o înțelegere superioară a acestora ca forme simbolice. Spiritul, revenit spre sine însuși, își recunoaște capacitatea și ac-

196
țiunea de a simboliza, depășind astfel teritoriul oricărui adevăr provenind din conținut. S-a mai arătat aici că acestei formalizări a cunoașterii îi corespundea o teoretizare a arteft.

Într-un înțeles apropiat a stabilit și Panofsky asemănări între artă și cunoașterea teoretică.¹¹⁸ Nu întâmplător a preluat el conceptul de „formă simbolică” în primul rând pentru domeniul perspectivei, în celebrul său studiu „Perspectiva ca formă simbolică” din 1924/25. Acolo convingerea fundamentală că „«spațiul estetic» și «spațiul teoretic» prezintă spațiul de percepție sub specia uneia și aceleiași experiențe senzoriale, de fiecare dată

însă altfel modificată, și care, într-un caz apare intuitiv simbolizată, iar în celălalt caz logicată." (A.G. 111)

Încă mai înainte, în 1921, fusese prezentată „Evoluția teoriei proporțiilor ca imagine a evoluției stilurilor”: „Dacă încercăm să cunoaștem diferitele sisteme deja știute ale teoriei proporțiilor, nu după aparență, ci după tâlcul lor, adică să examinăm nu atât soluția pe care o oferă, cât mai ales întrebările și problemele pe care le includ, atunci vor trebui să ni se reveleze ca fiind expresia tocmai a aceleiași „voințe de artă”, care s-a încarnat în edificiile, sculpturile și picturile respectivei epoci sau ale respectivului maestru: istoria teoriei proporțiilor reflectă istoria stilurilor și, ou claritatea cu care reușim să ne înțelegem între noi pe teritoriul matematicii, istoria teoriei proporțiilor va putea chiar să treacă drept o copie a istoriei stilurilor, întrecându-și de multe ori modelul original prin limpezimea ei. S-ar putea afirma că acea „voință de artă”, nu întotdeauna ușor de cuprins în concepte, este exprimată de teoria proporțiilor într-o formă mai clară sau cel puțin mai conturată decât o fac operele de artă înseși.” (A.G. 169)

197

Apoi, în 1925, așa cum s-a mai spus, operele de artă au început să fie privite ca soluții ale unor „probleme” artistice, iar aceste probleme, la rândul lor, au fost sistematizate. În lucrarea „Arhitectura gotică și scolastica” (1951), Panofsky a construit edificiul esenței și evoluției arhitecturii gotice după modelul filosofiei scolastice.¹¹⁹ „Ceea ce deosebește dezvoltarea arhitecturii goticului francez de alte fenomene asemănătoare este... faptul că principiul «*videtur quod, sed contra, respondeo dicendum*» pare să fi fost aplicat cu perfectă luciditate.” (p. 86/87)

Prin această apropiere dintre teorie și artă, Panofsky își poate menține punctul de vedere, chiar și atunci când „în spatele” înțelegerii semnificațiilor n-ar mai exista nimic de căutat.

Înțelegerea semnificațiilor este stratul cel mai adânc; prin urmare în „programul” ei, în conținutul teoretic, apare ceea ce opera de artă are cu adevărat de spus. Spre a o înțelege, *situația culturală din care ea provine* trebuie reînviată cât mai fidel posibil.¹²⁰

Trecutul ca atare trebuie reconstruit. Iar în procesul de împlinire a unor astfel de reconstrucții se dovedește forța nelimitată a spiritului care interpretează. La punctul arhimedic aflat în afara istoriei se renunță în favoarea caracterului repetitiv al istoriei.

Este însă limpede că prin acestea nu s-a schimbat nimic în problema căutării *adevărului*. Căci este imposibil ca toate conținuturile culturale ale trecutului să fie reconstruite *ca adevăruri pentru noi*. (Cerința, însă, de a cuprinde cu înțelegerea ansamblul istoriei, rămâne în picioare).

Așa se face că Panofsky continuă să se afle aici cu totul în orizontul lui Cassirer. Spiritul care interpretează nu poate reconstrui trecutul spiritual decât sub aspectul *formelor simbolice*, în afara oricăror adevăruri ale conținutului.

198

Cercetările lui Panofsky au îmbogățit nemăsurat cunoașterea imaginilor în știința istoriografiei de artă. Aceste realizări merită recunoștința și admirația.

Dacă însă punem întrebări asupra adevărului pe care-l revelează o operă de artă, Panofsky ne îndeamnă spre cifrul vag al „forme sim-bolice”. Conținutul spiritual al operei de artă nu mai este luat în serios în privința pretenției sale de a exprima un adevăr; el se volatilizează estetic în „forma simbolică”. În același timp, din orizontul unei științe a simbolurilor care doar chestionează opera de artă a-

supra unui „altceva”, care trebuie să fie simbolizat prin operă, dispăre specificul de neînlocuit al artei.

Istoria artei ca istorie a simbolurilor modifică accesul la *adevărul* artei și în același timp ascunde astfel adevărul *artei*.

STRUCTURĂ

Conceptul științific de structură provine din psihologia lui Wilhelm Dilthey. El l-a formulat pentru prima oară în studiul: „Idei cu privire la o psihologie descriptivă și analitică” din 1894.¹

Intr-un studiu ulterior, „Psihicul și coeziunea structurală” (1905), Dilthey a definit structura psihică drept „orînduirea conform căreia într-o viață sufletească evoluată realități psihice de calități diverse sînt ordonate legate între ele printr-o relație interioară trăită de subiect. Relația poate lega între ele fragmente ale unei stări de conștiință precum și trăiri, experiențe distanțate una de alta în timp, ori comportamente cuprinse în ele. . . . Structura. . . este o orînduire, în care realități psihice sînt legate între ele printr-o relație internă; fiecare din realitățile astfel corelate reciproc este o parte a ansamblului coeziunii structurale; în acest fel ordinea subsistă aici în raportul părților cu un întreg. . . Structura este chintesența unor raporturi, în care, în plină

schimbare a mersului lucrurilor, în plin hazard al alăturării componentelor psihice și al succesiunii trăirilor psihice, anume părți ale ansamblului coeziunii psihice sînt corelate între ele."²

200

Această totalitate organizată, gîndită prin conceputul de structură, și ale cărei momente sînt legate între ele printr-o relație internă, i-a servit lui Dilthey drept fundament pentru edificarea științelor spiritului. El scria: „Teoria structurii este, cred, o parte importantă a psihologiei descriptive. ... Acolo se află în primul rînd baza științelor spiritului. Căci relațiile interioare care constituie experiențele trăite și vor trebui dezvoltate, și care în cadrul unui anume comportament se mențin între elementele șirului de experiențe trăite, iar în cele din urmă decid coeziunea structurală a vieții sufletești, ca și legătura în cadrul căreia aici anume acțiuni singulare au efecte comune în sensul unei corelații subiectiv teleologice, în sfîrșit, relația dintre realitate, valori și scopuri, precum și cea dintre structură și evoluție — toate acestea fundamentează întregul proces de edificare a științelor spiritului. Deasemeni ele fundamentează însuși conceptul de științe ale spiritului, precum și delimitarea acestora de științele naturii. Astfel teoria structurii ne și arată că științele spiritului au de a face cu un dat care în științele naturii nu apare în nici un fel. . . Științele naturii nu au nimic de a face cu procesul de desfășurare al percepției obiectuale, din care ele se trag. Relațiile interioare, pe care le pot avea între ele conținuturile experienței psihice — act, comportament, corelație structurală — constituie în exclusivitate obiectul științelor spiritului.”³

În domeniul istoriei artelor, Hans Sedlmayr a fost acela care a așezat conceptul de structură în centrul teoriei sale,⁴ căutând în același timp sprijin în psihologia gestaltistă.

SEDLMAYR

„Poziția de observator anihilează efectul factorilor emotivi. ..”

SEDLMAYR: „CONTRIBUȚII LA O ȘTIINȚA RIGUROASA A ARTEI”, 1931 (*K.W.* 66)

„Judecarea situației unei epoci ca maladie cuprinde, firește, și o apreciere valorică. În clipa în care totul este privit ca o unitate, iar situația de ansamblu este văzută din unghiul de vedere medical al maladiei, opțiunea noastră este decisă într-o anumite direcție valorică. Însuși diagnosticul nu este posibil decât pornind de la un punct oarecum în afara timpului.”

SEDLMAYR: „PIERDEREA MĂSURII”, 1948, p. 207.

Teoria istoriografiei de artă a lui Hans Sedlmayr este cea mai cuprinzătoare din întreaga știință a acestei istoriografii. Din sistemul lui Panofsky lipseau cu totul o teorie a operei de artă individuale, precum și o metodologie a interpretării ei.

Cele mai importante scrieri teoretice ale lui Sedlmayr au fost publicate în 1958 într-o culegere sub titlul „Artă și adevăr, contribuții la teoria și metoda istoriei artelor.”⁵ Citatele de față sînt extrase din această ediție. Ei i se adaugă toate celelalte lucrări teoretice și metodologice ale lui Sedlmayr. De aici rezultă o perspectivă asupra cîtorva aspecte din scrierile istoriografice de artă ale lui Sedlmayr.

I

Ca și Panofsky, Sedlmayr a pornit în elaborarea conceptului de istorie a artelor de la *Riegl*. În studiul „Chintesența teoriilor lui Riegl” (1929), Sedlmayr s-a străduit să prezinte actualitatea „intrinsecă” a ideilor lui Riegl. Drept „factor specific decisiv” pentru demersul inovator al lui Riegl, Sedlmayr indica „procedeele de a deduce caracterele stilistice particulare din sisteme centrale de princi-

pii ale configurării." „Abia în legătură cu acest procedeu își dobîndește recurgerea la „voința de artă" (în ultimă instanță „voința de cultură") semnificația sa cea mai de seamă." (K.W. 21) „Stilul" este sesizabil doar pe cale intuitivă. Trebuie pătruns dincolo de acest aspect, de sfera aparențelor formale, pentru a ajunge la forța dinamică ce le stă la bază: la voința de artă. „Care dintre *forțe* prefăce formele? Ce se schimbă *în fond*, atunci cînd se schimbă, la suprafață, stilul?" (K.W. 16) în postularea acestor întrebări, Sedlmayr era de acord cu Ludwig Coellen. Acesta spunea în scrierea sa „Metoda istoriei artelor" (1924) următoarele: „întreaga problematică a metodei istoriografice de artă se dezvoltă din sarcina de a atribui operelor de artă, date ca material de cercetare, un fundament al apariției lor, în măsura în care acesta are o funcție specific istorică. Opera de artă, luată ca atare, nu este decît un produs „inert" desprins dintr-un proces spiritual creator. El reprezintă numai unul din polii unității originare a unei trăiri, al cărei pol secund nu este dat. Dar tocmai despre acest al doilea pol s-ar cuveni să fie vorba; căci el stă la originea operei de artă, iar istoria artei ar trebui, dacă vrea să fie o știință, să construiască sau să motiveze apariția operelor de artă raportîndu-se la originea lor." (comp. KW. 17)

A te întoarce spre ceea ce se află „în spațele" operei de artă, spre „originea ei" este gîndul-cheie care, pornind de la teoria lui Riegl, domină concepția lui Panofsky, a lui Sedlmayr și, o dată cu ei, cercuri largi ale istoriografiei de artă.⁶ Acest gînd-cheie formulează superioritatea științei asupra artei. Căci „originea" nu este înțeleasă aici în sensul caracterului ei de esență — cum o face Heidegger de pildă —, ci într-un sens faptic, ca o realitate, din care opera de artă individuală, bine determinată, poate fi „dedusă". „Sti-

lul" rămîne în afara fenomenalității și prin ur-

203

mare tot în domeniul artei propriu-zise. Teoria lui Riegl despre „voința de artă” aduce față de această idee, consideră Sedlmayr, o „a-dîncire a conceptului de stil. „Ea face ca „în-fățișarea exterioară de ansamblu a operei” să depindă de „principii centrale de *structurare*, conform cărora sînt construite operele de artă. . . Stilul este o variabilă dependentă de principiile intrinsece ale structurării.”

„Deosebita importanță a teoriei lui Riegl și a demersului său stă în faptul că varietatea trăsăturilor stilistice ale unei opere de artă, care înainte trebuiau acceptate în versiune pur descriptivă, este acum dedusă din cîteva principii centrale de structurare. „Trăsăturile stilistice” particulare pot fi înțelese în legătura lor cu un principiu superior de structurare sau cu mai multe de acest fel, care stau tocmai la baza respectivei configurări.” „Riegl însuși distinge în mod expres între „caracterul stilistic exterior” (*K.I.* 267) și „principiul stilistic” (*K.I.* 90). . . și vorbește despre noul „mod de a privi istoria artei, mod care știe să pătrundă dincolo de suprafața fenomenelor. . .” (*K.W.* 21) Conceptele de „principiu stilistic”, „principiu de structurare”, „principiu de configurare” în-seamnă unul și același lucru.

Cu ajutorul principiilor de structurare poate fi înțeleasă unitatea care se află dincolo de diferitele opere de artă, dincolo de genurile de artă, care stă la baza unei anume culturi. Sedlmayr acceptă fără rezerve felul în care teoria lui Riegl își pune și își rezolvă problemele:

„Acum devin posibile demersuri cu totul noi, care aduc cu ele o enormă sumă de puncte de vedere noi. Dacă, de pildă, cunoaștem sculptura unei anume epoci, devine posibil ca, recurgînd la principiile de structurare — aceleași în toate domeniile — și cu ajutorul ideii că anumite mijloace stilistice și tehnice, anumite materiale corespund Țelurilor lor, să tra-

gem concluzii cu privire la stilul picturii și
204

arhitecturii epocii respective. . . .Mai muft decât atît: pornind de la un anumit domeniu al culturii, se pot — în principiu — reconstitui și alte aspecte ale aceleiași culturi; așa de pildă, dacă există datele necesare privind arta, se vor putea determina cel puțin în cîteva trăsături precise. . . .aspecte esențiale înrudite ale religiei filosofiei sau științei. Iar atunci cînd aceste domenii ale culturii, altele decât arta sînt oricum cunoscute, putem înțelege că ele sînt înrudite între ele și de ce". (*K.W.* 25, 26)
Acest mod de a vedea, „care pătrunde în miezul lucrurilor și descoperă aici legături semnificative", aduce cu sine un important spor al cunoașterii: „universul opac, plumburiu al realităților istoric-culturale și în special al celor artistice începe, la lumina acestor teorii, să devină transparent și să-și dezvăluie structura internă." (*K.W.* 27) „Edificiul intern", „structura" ascund adevăratele sensuri. Teoria este aceea care conferă astfel „realităților artistice" înțelesul lor veritabil. Iar „realitățile artistice" nu sînt doar datele privind opera de artă, ci și ființa lor exterioară de ansamblu!" Interpretarea teoriei lui Riegl de către Sedlmayr a scos puternic în evidență trăsăturile antiindividualiste ale acestei învățături. După părerea lui Sedlmayr, purtătorul voinței de artă este întotdeauna „un anume grup de oameni", în acest scop Sedlmayr făcea apel la „sociologia modernă non-atomistă", mai precis spus la „teoria societății" elaborată de Alfred Vierkandt (1923), citind de acolo următoarele: „Puterea cîrmuitoare a unui spirit supraindividual, în forma ei cea mai impunătoare, apare în realitățile culturii umane". În spatele acestora se află „o voință cu caracter supraindividual care se impune ca forță normativă, în raport cu persoana. Se vorbește atunci despre o voință obiectivă sau, în mod special, despre o voință obiectivă de ansam-

blu, înțelegându-se prin aceasta o forță care,
205

pe bună dreptate, este resimțită de individ ca
o putere obiectivă". (*K.W.* 20)⁷

Printre premisele false, care trebuiau înlă-
turate spre a se putea ajunge la poziția lui
Riegl, Sedlmayr includea „concepția care vede
numai în indivizi elementul original și real,
iar în grupurile umane doar însumări de in-
dividualități sau întruchipări ale lor; de aceea
în această concepție produsele spirituale co-
lective bazate pe existența grupurilor nu sînt
realități (*Realia*), ci doar denumiri (*Nomina*).”
(*K.W.* 32)

O asemenea idolatrizare a „voinței obiective
totale”, a „puterii obiective” înseamnă radi-
calizarea tendințelor deterministe ale teoriei
lui Riegl — preluată și de Panofsky — și
care — în anumite limite • — au fost decisive
și pentru Wolfflin. Sedlmayr a încercat să le
legitimeze, cum vom arăta, cu ajutorul unei teo-
rii a „totalității”.

Sedlmayr respinge interpretarea lui Panofsky
asupra „voinței de artă” și consideră că ideile
lui Riegl s-ar împăca „cu toate ideile care țin
organic de gîndirea kantiană, așa cum se
împacă focul cu apa.” (*K.W.* 32) Împotriva a-
cestei opinii este de reținut că transformarea,
de către Riegl, a istoriei artelor într-o istorie
a „problemelor artistice” se potrivește bine cu
acel concept neokantian al unei „istorii a pro-
blemelor” filozofice.⁸ Cu *adevăratul* Kant,
Riegl nu are nimic de a face — la fel de
puțin cum ar avea de a face cu Hegel, Goethe
și Humboldt, în a căror suită istorică Sedl-
mayr îl plasează, ca reprezentant al aceleiași
„tip de concepție despre viață” (*Weltanschau-
ung*), al „idealismului obiectiv.” (*K.W.* 34)

În final Sedlmayr ajunge totuși la o con-
cluzie care seamănă, în interpretarea teoriilor
lui Riegl, cu cea a lui Panofsky. Ca și Panof-
sky, Sedlmayr este de acord cu insuficiența teo-
riei percepției la Riegl; ca și Panofsky, o so-

cotește totuși neesențială în concepția de ansamblu a lui Riegl. Sedlmayr are convinge-
206

rea că „terminologia lui Riegl poate fi abandonată fără să se modifice sensul gândirii Hegeliene; că teoriile false pot fi preschimbate, fără a se demola edificiul.” (*K.W.* 14)

Trebuie totuși subliniat, opus părerii lui Sedlmayr și a lui Panofsky, că teoria percepției are în edificiul ideilor lui Riegl o funcție cu totul decisivă. Tensiunile care au loc în cursul procesului perceptiv reprezintă motorul „voinței de artă”, polii lor oferă criteriile de apreciere în judecata evoluției istorice a artei. Sedlmayr a anulat sistemul de coordonate bazat pe aceste criterii, care pentru Riegl însemnau singurul lucru stabil, singura certitudine. Ce-i mai rămânea acum ca punct fix și criteriu mai presus de neastîmpărul voinței de artă? Nici „unitatea și imuabilitatea naturii și rațiunii omenеști”, nici o „natură mereu egală cu ea însăși”. Toate aceste idei au fost depășite și de Riegl, considera Sedlmayr. (comp. *K.W.* 32) Totuși Sedlmayr a încercat să ajungă pînă la o „viziune a esențelor” (*K.W.* 29), a vorbit de derivări apriorice (*K.W.* 25), de „disciplina teoretic-apriorică” a unei „învățăături despre direcțiile în sine posibile ale voinței de artă” (*K.W.* 22), de calea spre o „metaistorie a artei.” (*K.W.* 17)

Sedlmayr era astfel în general de acord cu interpretarea „transcendental-științifică” a lui Panofsky cu privire la teoria lui Riegl.

Cum să fie însă posibilă o viziune a esențelor fără esențe care rămîn mereu egale cu ele însele? Cum să fie posibilă înțelegerea culturilor istorice, atunci cînd unitatea rațiunii omenеști este complet dizolvată, atunci cînd Sedlmayr, împreună cu Riegl, crede că „în cursul evoluției lui, spiritul este supus unei adevărate transformări, unei transformări a însăși constituției lui?” (*K.W.* 32) Pentru ca un lucru să poată din principiu fi înțeles, se pre-

supune că sînt necesare o comuniune și un acord măcar parțial între cel care înțelege și obiectul procesului de înțelegere! „Posibilita-

207

tea unei interpretări general valabile poate fi derivată din însăși natura actului de a înțelege, în acest act, individualitatea interpretului și cea a autorului interpretat nu sînt două realități de necomparat între ele: amîndouă s-au format pe bazele aceleiași naturi umane universale, datorită căreia devine posibilă legătura dintre oameni prin vorbire și înțelegere". (Dilthey⁹)

La Riegl nu era vorba de „înțelegere", ci numai de stabilirea acelei mișcări a „impulsului estetic" numită voință de artă. La Riegl voința de artă nu putea fi ridicată la rangul cunoașterii, iar pretenția lui de a prezenta un sistem de relații de necesitate a rămas fără fundament. Panofsky a explicat categoriile psihologice ale lui Riegl ca necesități ale gîndirii, edificînd cu ele un sistem aprioric. Sedlmayr tindea și el spre ceva asemănător, dar păstra în același timp caracterul aspiritual al „voinței de artă", conceptul lui Riegl. Purtătorul acestei voințe în gîndirea lui Sedlmayr — voința obiectivă generală — nu se află mai aproape de înălțimile spiritului decît obscurul „impuls estetic" al lui Riegl. Interpretarea lui Sedlmayr a ajuns astfel în dificultăți nerезolvabile. El nu le-a întrevăzut. În contrast cu Panofsky, Sedlmayr a rămas doar la afirmarea cu certitudine a „apriorității". Panofsky a urmat însă cu consecvență direcția adoptată și a expus sistemul căruia i-a atribuit valabilitate apriorică.

Totuși intenția lui Sedlmayr în interpretarea teoriilor lui Riegl a mers în altă direcție. Sistemul lui Riegl i-a servit drept o teorie a istoriei, în care își putea integra propria-i învățătură despre „principiile de structurare". Sedlmayr a trasat linia care duce de la Riegl la „teoria gestaltistă." (comp. *K.W.* 28) De aceea

atitudinea lui față de Riegl a și fost total necritică¹⁰; în sistemul acestuia el regăsea, preformulată, propria-i tematică. Așadar teoria lui Riegl a putut fi interpretată în mai multe

208

variante: Panofsky a extras din ea un sistem de concepte fundamentale, care pretindeau valabilitatea generală. Sedlmayr a întrevăzut, la Riegl, principiile prefigurate ale structurii pe care, spre deosebire de conceptele fundamentale și generale ale lui Panofsky, le va valorifica mai ales în actul de înțelegere a operei de artă singulare. Elementul comun se află dincolo de sfera fenomenală, a aparențelor.

II

„*Structura*” este, la Sedlmayr, conceptul central al teoriei lui istoriografice de artă. Cu privire la ceea ce înseamnă „structură”, Sedlmayr s-a exprimat prima oară în 1925 în studiul său „Vizualitatea structurată”¹¹, în legătură cu biserica San Carlo alle Quatre Fontane a lui Borromini.

Viziunea apare „structurată” atunci când raportăm cele două etaje ale fațadei unul la celălalt, atunci când etajul superior este privit ca o altă desfășurare „spațială” a celui inferior „rezultată din faptul că partea convexă din mijloc — întocmai ca o membrană elastică — se avîntă spre poziția concavă „corespunzătoare”. . . Atunci prin unitatea tripartită a etajelor. . . care pot fi văzute în cele două desfășurări ale lor, dobîndim o indicație — fa să spunem așa — în sensul regăsirii aceleiași unități și în altă formă de desfășurare — în cadrul spațiului interior. Mai precis spus: din imaginea diferită a celor două etaje date . . . rezultă o imagine mentală „mai înaltă” care cuprinde mări multe moduri de desfășurare, un soi de „tipologie” a modurilor diverse de desfășurare.”

„Structurată” este deasemeni viziunea atunci când configurația pereților din spațiul interior este recunoscută ca suprapunere a două ra-

porturi posibile de unificare a formelor, cu care ocazie apar accentuate o dată suprafețele

209

plasate în axe, iar altă dată cele aflate între ele; atunci când este perceput ritmul schimbător al acestei „duble structuri”. „Variantele posibile se interferează ca în anumite modele ornamentale, în care accentele pot fi schimbate după preferințe subiective. . .” și aici rămîne valabilă afirmația că „forma singulară. . . nu este gîndită izolat, în sine, ci ca *una* din mai multele reprezentări posibile ale unui tip de structură. . .”

Sedlmayr și-a încheiat considerațiile cu următoarele cuvinte programatice: „...Aceleste explicații nu trebuie, firește, înțelese greșit, în sensul că am socoti că, prin ele, o operă de artă poate fi pe deplin deslușită. Ceea ce s-a putut găsi cu ajutorul lor a fost numai principiul cel mai elementar al structurii ei formale. . . O operă de artă poate produce impresii profunde asupra celui care nu o vede „structurată”; putem fi zguduiți de imagini artistice, care, în acest sens, au numai un minimum de „structură”; astfel de efecte nu trebuie desigur uitate din cauza celorlalte. Tot atît de sigur este însă că, fără a fi recunoscut și acceptat principiul structurării, nu se poate înainta spre conceptele „autentice” ale operelor de artă; năzuința de a le găsi devine o *datorie*, oriunde există intenția unei preocupări *științifice* în legătură cu operele de artă. Spre conceptele autentice: adică spre cele care „pornind de la un miez concentrat determină restul, îl fac inteligibil”, și de aceea vor lăsa să iasă în evidență, cu atît mai vizibil, tot ceea ce pe această cale nu mai este accesibil înțelegerii. — Acest element „irațional” și-ar putea dobîndi „un loc” în orînduirile „inteligibilului” și în opoziție cu ele.”

Raportarea unor motive arhitecturale la un „tip” totuși variabil — raportare justificată în interiorul unei terminologii arhitectu-

rale speciale — este astfel adîncită pînă la cerința demersului către un punct central, de unde tot restul va deveni explicabil. Importan-

210
tă este aici și anticiparea excluderii reciproce dintre emoție și înțelegere.

Cîțiva ani mai târziu, în 1932, Sedlmayr, în studiul său „Despre conceptul de analiză structurală”,¹² califica drept esențial în acest proces următorul demers: „A lăsa să rezulte din concepția fundamentală dobîndită intuitiv (precum și din concepțiile de rangul doi, etc.) forma concretă a operei de artă, pas cu pas, pînă în cele mai mici detalii, într-o desfășurare clară”. Astfel totul devine inteligibil. Rețeaua de concepte care permite ca, pornind de la un punct central, să înțelegem întreg ansamblul, se constituie acum ca model nu numai pentru „conceptele autentice ale operelor de artă”, ci și pentru „structura” operei însăși, care trebuie reconstituită într-un proces ce descinde, pînă la ultimul detaliu, dintr-o premisă vizual perceptibilă. Analiza structurală dorește să „reînnoiască geneza operei”. Dar nu procesul de creație urmează să fie reconstituit. „Procesul de creație poate indica o cu totul altă ordine de alcătuire și suită decît o are ierarhia motivelor în opera finită: și numai despre legătura semnificativă dintre ele și despre funcția lor internă este vorba aici”. Oricum, însă, interpretarea pretinde aici a sta pe aceeași treaptă cu procesul de creație! Un prilej al acestei precizări asupra conceptului de analiză structurală i-a fost oferit lui Sedlmayr de recenzie la monografia Fontana a lui Coudenhove-Erthal. Coudenhove-Erthal considera că opera capitală a lui Fontana este San Marcello. Pentru Sedlmayr, dimpotrivă, San Marcello este un exemplu de baroc academic, redus la cîteva principii simple. „Adevărata capodoperă a perioadei timpurii a creației lui Fontana ar fi de fapt San Biagio, pentru că oferă «o formulare aproape genială a principiului baroc tardiv al „vizualității

transformatoare,»" care ar trebui „comparată
detaliat cu versiunea unei idei asemănătoare
21 !

transpusă într-un moment aproximativ con-
temporan și în mod tipic pentru barocul ma-
tur în fațada de la San Carlino."¹³

Chiar aici se și ivește primejdia analizei
structurale: este faptul că o legitate recunos-
cută în puternica ei evidență pretinde să aibă
valabilitate dincolo de propriul ei domeniu,
(în chip asemănător, Sedlmayr, în prima lui
monografie despre „Fischer von Erlach" (1925)
privea opera de tinerețe a lui Fischer numai
în lumina creației lui Borromini.¹⁴ Aspectul
acesta se leagă de teoria „formelor de valoa-
re". Vom reveni asupra lui.

Trebuie să repetăm însă, că deja în pri-
mul studiu al lui Sedlmayr cu privire la a-
ceastă temă, raportul dintre motivul de bază
și variante a fost adâncit și principializat în
ideea deducerii diversității dintr-un „punct cen-
tral". Legitatea lui Borromini devenea acum
o „cheie centrală".

Răsturnarea de valori operată de Sedlmayr
a fost respinsă de Rudolf Wittkower.¹⁵ Sedl-
mayr însă, avînd conștiința că a reușit să se-
sizeze „obiectiv-esențialul", putea să spună:
„Fontana însuși nu a fost în stare să sesizeze
importanța propriei sale gîndiri (în problema
San Biagio) și posibilitățile ei de dezvoltare".
Interpretul cunoaște adevărata semnificație a
unei legități artistice, dar artistului i-ar ră-
mîne ascunsă! Interpretul poate de aceea să
privească opera în lumina propriului ideal și
din acest unghi de vedere să recunoască im-
perfecțiunile: „Pînă și imperfecțiunile unei o-
pere pot fi înțelese prin analiza structurii ei."¹⁶
Sedlmayr a găsit în aprecierea contradicto-
rie a lucrărilor lui Fontana — la un pol cea
a lui Sedlmayr însuși, la celălalt cea a lui Cou-
denhove-Erthal — prilejul unei opoziții de
principiu între „analiza stilului" și „analiza
structurii". În analiza stilului opera de artă va
fi interpretată „nu pornind de la totalitatea în-

suşirilor ei..., nu de la „configurația” concretă, ci de la acele însușiri care sînt earacteris-
212

tice pentru un grup de imagini.” „Interesul unei istorii a stilurilor ține în primul rînd de clasificare, de punctul de vedere al clasificării. . . și, stricto sensu luat, este un interes extraartistic. Opera de artă nu va fi privită ca un „univers”, ci ca un mediu în care altceva își găsește „expresie”. Prin urmare opera de artă nu este privită ca atare: căci cu cît atenția se îndreaptă mai mult asupra operei de artă însăși, cu atît mai puține elemente „caracteristice” sînt observate. Opera autonomă ajunge, prin acest mod de a o examina, să fie degradată la nivelul unui soi de „scriere”.

Analizei stilistice în care „opera unitară se dezmembrează în toate direcțiile spre cercuri stilistice interferențe”, analiză care caută să afle cît mai repede cu putință un „obiect universal”, i se opune analiza structurală care „nu dizolvă unitatea operei” și în acest fel ajunge, concomitent, la judecata de valoare. Căci în „structura artistică” ea sesizează artizitatea operei de artă. „Pentru abstracta istorie a stilurilor, judecata de valoare survine ca ceva separat, adăugat afirmațiilor despre stil. Stilul poate fi dovedit că există atît în operele proaste cît și în cele bune. Interferarea dintre analiza valorii și analiza structurii (și cu aceasta reprezentarea unei *structuri* a valorii) îi este străină,” în timp ce „determinări ale valorii sînt incluse implicit în descrierea structurală”. Astfel că numai metoda analizei structurale va putea conduce la o „știință a artei.”¹⁷

Elementele acestei noi științe a artei ca știință a *artei* au fost analizate de Sedlmayr în cea mai importantă a sa lucrare programatică intitulată „Contribuții la o știință riguroasă a artei”, din 1931. . .

Sînt prezentate, într-o opoziție ideal-tipică, două moduri de a practica această știință. Unul

din ele s-ar caracteriza prin faptul că poate
213

să se pronunțe numai asupra acelor însușiri și să tragă concluzii din acele însușiri „care sînt constatabile chiar și fără ca imaginile în cauză să fie privite ca imagini artistice.” (*K. W.* 36)

Al doilea mod, dimpotrivă, înțelege imaginile nemijlocit ca atare. El poate „— din principiu — să cerceteze calitățile imaginilor, coerența și construcția lor interioară; poate, de asemenea, să stabilească just ordinea unor grupaje firești, poate extrage din acele calități raporturile genetice, poate ajunge la înțelegerea procesului de desfășurare, ale cărui produse le examinează, ca și a forțelor în acțiune în cursul acelui proces.” (*K. W.* 40) Așa văzute lucrurile, știința artei practică în acest al doilea mod se învederează mai „aproape de esențe”, mai „nobilă” decît cealaltă. Deci ea trebuie dezvoltată, modelată, iar întrebarea hotărîtoare devine: pot fi expuse, în cadrul acestei științe a artei, criteriile unor decizii riguroase? Doar s-a spus că trebuie să fie o știință riguroasă. Aici apare necesitatea mai multor premise. Primul mod de a înțelege știința artei coincide în mare măsură cu istoria stilurilor. Al doilea mod este o știință a structurilor. Ea implică cerința unui nou concept al operei de artă, care ar susține că opera provenind din datele „exterioare” ale unui obiect artistic aflat în fața noastră și modelat într-un fel sau altul, trebuie de fiecare dată, cînd este examinat, să fie de fapt creat din nou, într-un proces de re-producere. „Calități artistice determinabile are acest obiect numai atunci cînd este privit dintr-o postură „artistică”, iar calități artistice foarte precise numai atunci cînd este privit din unghiul de vedere al unei poziții la fel de precise. Dacă se modifică atitudinea, postura punctului de vedere, imaginea artistică își schimbă calitățile, chiar atunci cînd obiectul rămîne același; din același obiect vom plăsmui o altă imagine artistică.” (*K. W.* 44)

O asemenea plurivalentă de sensuri acordată operei de artă depinde de atitudinea „justă”.
214

Cel mai simplu caz de determinare a atitudinii juste" se află acolo unde trebuie precizată atitudinea „originară", adică cea sub a cărei acțiune un anume obiect de artă concret a fost modelat tocmai într-un anume fel și nu în altul". (Din nou echivalarea deplină între interpretare și creație!) „Dintre două concepții asupra imaginii va fi socotită mai adevărată cea care, în fața conținutului obiectiv al unei imagini conferă înțeles lucrurilor cuprinse în el, le face inteligibile, necesare; lucruri pe care cealaltă concepție nu făcea decât să le preia pur și simplu. Strict teoretic vorbind, acest criteriu este vulnerabil, fiindcă poate exista și înțelegere greșită. Atîta vreme însă cît nu se poate demonstra că mai este posibilă și o altă concepție care, fragment cu fragment, relație cu relație, ar permite înțelegerea imaginii și în alt fel, nu mai puțin semnificativ, acest criteriu își păstrează valabilitatea. Cînd nu se poate ajunge la o decizie, se poate face o completare: se va prefera acea concepție asupra imaginii, în care lucrurile devin inteligibile prin intermediul ansamblului supraordonat căruia imaginea îi este integrată, dar erau neinteligibile atîta vreme cît era privită din punctul de vedere al unei alte atitudini. *Un astfel* de ansamblu supraordonat poate fi socotit procesul din care a rezultat respectiva imagine. Dacă în cursul acestui proces dobîndesc semnificație trăsături care, într-o altă concepție asupra imaginii singulare, erau lipsite de sens, întîmplătoare, ne aflăm în fața indiciului unei atitudini juste. Concepția asupra imaginii singulare este verificată aici prin felul de a înțelege structura unui proces și desfășurarea lui".

Prin urmare poate pretinde dreptul la valabilitate universală acea concepție în care opera de artă și istoria artei se înfățișează concomi-

tent ca „structuri”, ca *întreguri* organizate.
215

Este foarte important să ne dăm seama că postura „justă” față de o operă de artă solicită deîndată o postură „justă” față de procesul de-venirii ei; că a înțelege o operă în integralitatea ei implică înțelegerea „integralității” unui „proces în curs de desfășurare”. Vom reveni ulterior asupra teoriei istoriei la Sedlmayr, ocupându-ne mai întâi de discuția privind structura imaginii artistice.

Al doilea mod de a gândi știința artei solicită și o nouă concepție asupra procesului de înțelegere a artei. Așa cum s-a mai arătat, principalul țel al celui tip de știință a artei stă în faptul de a „determina, pornind de la un punct central cât mai redus cu putință, cât mai multe aspecte particulare posibile”. „Această înțelegere nu este însă o activitate limitată la sectorul intelectual, ci cuprinde și zonele percepției. Dacă înțeleg o imagine mai bine, atunci o și văd altfel, o sesizez în organizarea, în structurarea ei — întreaga înfățișare a operei își ameliorează calitatea.” (K.W. 49) „Este adevărat că în acest fel imaginea originală a fost înlocuită cu alta; înainte de a înțelege respectivul fenomen avem de a face cu un altul decât după momentul în care l-am înțeles. Înlocuirea nu a fost însă arbitrară, ci a dus la obținerea unui fenomen mai adecvat, mai bine construit. Cu acestea am și afirmat că modificările cărora le supunem fenomenele atunci când le cercetăm ca oameni de știință, nu sînt străine de esența acelor fenomene. Atunci când spunem: a structura, a construi mai bine, aceasta înseamnă că ajutăm să ajungă la maturitate însușiri care se și aflau acolo în germene; că, deci, nu întreprindem nimic împotriva naturii însăși a fenomenelor. Dacă un cercetător atribuie unei imagini artistice o nouă calitate aceasta nu înseamnă că oricine privește același obiect de artă, va și observa acea calitate; de-ar fi lucrurile atît de simple, nu

s-ar putea înțelege de ce respectivul fapt a
216

fost remarcat atît de tîrziu. Noi afirmăm doar atît: că atunci cînd examinăm o imagine, eliberîndu-ne pe cît posibil de rutina unui astfel de examen și luînd o anumită atitudine, atunci imaginea posedă, într-adevăr, acea calitate nouă . . . Datorită faptului că am sesizat acea calitate, s-a „îmbunătățit” pentru mine și înfățișarea imaginii. în acest caz noi înțelegem imaginile nu așa cum sînt ele, ci modificate *în sensul unei apropieri, în oarecare măsură, de propriul lor ideal.*” (K.W. 50)

Pe această cale ajung imaginile artistice să fie înțelese în „caracterul lor dinamic”. „Dintr-o imagine artistică nu se poate deduce doar elementul faptic, ci și starea finală, către care imaginea se auto-„impulsionează” — „idealul ei” —, precum și distanța acelui punct final spre care tinde. Determinarea „caracterului dinamic”-'. . . este la fel de nemijlocit realizabilă ca și constatarea oricăror altor însușiri: că imaginea nu este stabilă, că tinde spre o altă stare „mai bună”, sau că este „proastă” — toate aceste „valorizări” nu reprezintă doar o concluzie sau nu vor fi doar resimțite emoțional, ci vor fi percepute la fel de nemijlocit ca și tot restul.” (K.W. 64)

Cerința postulată de analiza structurală, de a înțelege fiecare imagine în orizontul propriului ei „ideal”, de a dezvolta însușiri care se află în germene în acea imagine, deci a nu întreprinde nimic împotriva „naturii” ei — această cerință, după părerea lui Sedlmayr, nu înseamnă deloc excluderea judecăților de valoare negative.

Edgar Wind a expus următoarea teză: „judecățile de valoare negative nu-și găsesc loc' în știința artei”. Ceea ce importă este ca operele să fie judecate fiecare conform legității lor proprii, individuale. Judecățile de valoare nu afirmă decît faptul că o operă a fost evaluată pe baza unui criteriu străin de ea și că

nu a fost găsit criteriul valabil pentru acea operă.

217

Analiza structurală cere însă ca opera să fie evaluată pe baza unui criteriu propriu și totuși, pe această cale, să se ajungă la o apreciere valorică rezultată din *distanța recunoscută între starea în realitate a operei și „starea ei finală ideală”, la care „aspiră”*. Este clar că această cerință include nemijlocit prioritatea — discutată în legătură cu Fontana — a interpretului față de artist: artistul însuși nu știe spre ce „stare finală ideală” „tinde” opera lui — altfel ar fi ajuns să realizeze această stare — exceptând cazul că nu ar fi fost *capabil* să o realizeze.

Analiza structurală dorește să reconstituie opera de artă din obiectul care i-a servit drept sursă și dorește s-o facă luând „atitudinea justă” în această problemă, adică pornind de la un punct central (sau câteva) din care tot restul să poată fi dedus. Atitudinea „justă” este cea adecvată „stării finale ideale” a operei care face în același timp posibilă aprecierea ei. Pe lângă acestea, analiza structurală vrea să fie strict obiectivă, îngrădind cât mai mult înclinațiile subiective. „O ținută fundamental bazată pe observație împinge în umbră acțiunea factorilor emoționali.” (K.W. 66) „Ceea ce se cere este un mod de «observație științifică, eliberată de emoție»” (K.W. 69)

Așadar totul depinde de întrebarea dacă este posibilă determinarea unor „stări finale ideale”, a „celor mai bune structuri”. Aceasta este pretenția teoriei gestaltiste.

III

Fundamentul unei științe riguroase despre artă l-a constituit *teoria gestaltistă*. Sedlmayr cita scrieri de Koffka, Lewin, Weinhandl, Werner, Wertheimer.

Fondatorul teoriei gestaltiste este *Christian von Ehrenfels*. În „Cosmogonia” sa din 1916,

218

el trata „Despre calitatea și puritatea structurii”, susținând următoarele:¹⁸ „De o importanță fundamentală este faptul că există urs *grad al structurării* — că orice structură indică un anume *nivel al structurării*. Uni trandafir este o structură mai înaltă decât o< grămadă de nisip — acest lucru se observă tot atât de direct, ca și faptul că roșul este o< culoare mai saturată — mai vie — decât cenușul. În plus, structurile de un nivel mai înalt se deosebesc de cele de nivel elementar prin aceea că în primul caz produsul unității și al diversității este mai important decât în al doilea caz. La același grad de diversitate a părților componente, sînt de un nivel mai înalt acele structuri, care realizează mai coerent unitatea în diversitate. La același grad de unitate, sînt de un nivel mai înalt acele structuri care îmbrățișează o mai mare diversitate. Un procedeu bun spre a compara între ele nivelele unor structuri este următorul: să presupunem că respectivele structuri (un trandafir, o grămadă de nisip) sînt treptat uzate prin intervenții dezordonate, dereglate. Va avea un nivel mai înalt acea structură •— din cele două — care va parcurge, în aceste situații, un registru mai larg de modificări. O altă trăsătură caracteristică a structurilor este *puritatea*. Aceasta este și ea, prin natura ei, supusă gradării, dar se deosebește de nivelul structurării prin aceea că posedă un maximum care nu poate fi depășit, în timp ce ridicarea nivelului de structurare poate fi gîndită ca avînd posibilități infinite. Structurile ideale ale sferei matematic perfecte, ale poliedrilor de o perfectă regularitate matematică sînt structuri de o puritate maximă, deci de neîntrecut, nici chiar din punctul de vedere al posibilității logice — totuși ele se află la urs nivel relativ redus al structurării.

Calitatea și puritatea structurii reprezintă, pentru sentimentele și dorințele umane, *valori* — valori în sine, *valori proprii* — și încă

valori proprii foarte înalte, poate chiar cele mai înalte pe care le cunoaştem în general. Sînt oare calitatea şi puritatea unei structuri şi valori în sine, în sensul că ar fi independente de anume sentimente şi dorinţe omeneşti?, că ar fi deci valori absolute? . . . Nu sîntem deloc departe ... de un răspuns afirmativ la această întrebare . . .

Poate că puritatea şi calitatea structurii sînt valori absolute într-un sens şi mai profund decît cel avut în vedere atunci cînd opunem valorile absolute celor relative, bazate pe sentimentele şi dorinţele reale ale psihicului unui individ oarecare. — Poate că orice act de valorizare trăit de o individualitate psihică sau psihoidă poate fi redus la un impuls instinctiv îndreptat spre calitatea şi puritatea structurilor, iar orice plăcere şi orice durere reduse la satisfacerea sau la reprimarea acestui instinct. Varietatea, ba chiar caracterul contradictoriu al aşa-numitelor disponibilităţi în aptitudinea de a valoriza (de a avea sentimente şi dcrinţe) a diferiţilor indivizi, s-ar sprijini atunci pe faptul că procesul interior al structurării, conform caracterului fiecăruia, şi în faţa unor influenţe egale venite din afară, ar fi stimulat la unii şi oprit la alţii. Actele de preţuire, care (de ex. dragostea umană) se bazează pe faptul că procesul structurării interioare a indivizilor în cauză este influenţat în sens omolog de procesele exterioare ale solicitării de a structura şi ale inhibiţiilor sale, ar putea fi numite valorizări *omonome*, iar cele opuse (de ex. răutatea) valorizării *antinome*. Şi s-ar putea — printr-o amplă privire de ansamblu — extrage certitudinea consolatoare că valorizările omonome sînt în general şi întotdeauna dominante, prin număr şi forţă, şi de aceea victorioase de-a lungul desfăşurării lucrurilor în univers, în timp ce valorizările antinome sînt nevoite să rămînă mereu învinse. Aceasta ar însemna într-un fel domnia unei

justiții cosmice aflată în chiar natura lucrului în cauză."

Prin ideea că puritatea și calitatea structurii sînt valorile absolute, cele mai înalte, impulsul teoriei gestaltiste se dezvoltă ca un estetism radical, formalist, fără conștiință. Fără conștiință: căci structurilor de înalt nivel și pure le vine în ajutor „o justiție cosmică”.¹⁹ După Ehrenfels, elevul său Max Wertheimer a dezvoltat o teorie a „structurilor pregnante”, care pornea de la criteriul purității structurilor elaborat de Ehrenfels. „Principiul pregnanței” înseamnă „tendința spre *structura de bună calitate*”. Structuri „pregnante”, „bune” pot fi descrise ca „fiind clar conturate, desăvîrșite, avînd un caracter, o notă specifică; ca fiind decise, integre, unitare, ordonate, simple, regulate (în mod special simetrice), concentrate.”²⁰ etc. în primul rînd trebuie considerate „bune” structurile simple.

Am reuși oare acum, cu ajutorul criteriilor elaborate de Ehrenfels și Wertheimer privind nivelul și puritatea structurilor, precum și pregnanța structurală,²¹ să dobîndim mijloace la îndemînă și utilizabile pentru a înțelege acele „stări finale ideale” către care imaginile artistice „aspiră”, așa după cum presupune analiza structurală?

Afirmația că structura cea mai „pură” și mai „simplă” ar fi și cea cu adevărat „ideală”, este un purism estetic care nu-și poate aroga legitate universală. Pe de altă parte, forma „caracteristică” duce la caricatură.

Elementele criteriului lui Ehrenfels privind nivelul structurii sînt unitatea și diversitatea. Sinteza lor definește frumusețea, desăvîrșirea artistică: este un adevăr recunoscut de estetică și de teoria artei. Ehrenfels a încercat să-i dea o formă „științifică”, înveșmîntînd-o cu un acoperămint matematic: „un produs al unității și diversității”. Dar cum poate fi calculat acest produs? Este el la fel de important la Giotto ca și la Rubens? La Diirer

la fel ca și la Rembrandt? În clipa în care teoria gestaltistă a pășit, dincolo de formulările generale, spre determinări mai concrete, ea a fost împinsă, datorită acestei metode formaliste, axată pe cuantificare, să devină o estetică îngustă, dogmatică. Afirmția cu caracter general e nevoită, pe de altă parte, să rămână sterilă în privința unei cunoașteri concrete, așa cum o cere analiza structurii. Pretenția analizei structurale de a poseda un criteriu pentru a afla care sînt „stările finale”, „modelările ideale” ale imaginilor, este astfel nefondată.

Pentru estetismul teoriei gestaltiste arta nu putea fi decît o potențare cantitativă a calităților formale, care și așa pot fi întîlnite pretutindeni. „Tot ce este vizibil este, într-un fel sau altul, și structurat: un lucru absolut nestructurat, fără formă, nu poate exista decît în imaginație. Atunci cînd, în domeniul vizualității, constatăm prezența unor „terminații oarbe” — treceri de la structurare la nestructurare — înseamnă că la baza acestui fenomen, luat în sens strict, stă întotdeauna doar o degradare a structurii, o trecere de la forme superioare la forme inferioare — sau se poate întîmpla să constatăm — în același sens — pierderea unor anume calități formale — de pildă a acelei particularități care deosebește structurile derivatelor organice de cele ale naturii neînsuflețite.” (Ehrenfels²²)

Forma, structurarea în artă se pot distinge de aceste aspecte numai în măsura în care realizează „un produs mai însemnat de unitate și diversitate”. Ceea ce numim „frumusețe”, nu este nimic altceva decît „calitatea formei” („superioritatea structurării”). Percepția conștientă a momentului numit „superioritatea structurii” face posibilă edificarea întregii estetici pe fundamentul teoriei gestaltiste.” (Ehrenfels)²³ Estetica rezultată în acest fel trebuia să devină radical formalistă.

Teoria gestaltistă pare să dea a înțelege că o bună structurare se ivește oarecum de la sine în procesul percepției. Wertheimer spunea: „Pentru ceea ce poate fi văzut sau auzit într-un anumit punct al spațiului vizual, al câmpului de forțe, un rol decisiv îl joacă raporturile de ansamblu. Omul se află în fața unui câmp de forțe și ceea ce se întâmplă acolo, se leagă ... în esență de faptul că acest câmp tinde să dobândească sens, unitate, să lase necesitatea internă să acționeze; și adesea trebuie folosite mijloace uimitor de puternice pentru a distruge un câmp însetat de sensuri, aspirînd către structurile de bună calitate; respectiv, pentru a obține forțat o altă structurare.”²⁴

S-ar putea, așadar, ca structura artistică să fie doar o acceptare a acestor tendințe ale câmpului de forțe spre sens, spre „structurile de bună calitate”; o reproducere a rezultatelor acestor „modelări”. *Estetismului* fără limite al teoriei gestaltiste îi corespunde *naturalismul* în teoria de artă.

Teoria gestaltistă și-a dobîndit rezultatele cu ajutorul unei metode experimentale și de observație. Această teorie socotea că impresiile unor persoane testate pot fi sesizate „obiectiv”, în felul acesta sfera sentimentelor și a experienței interioare, care nu permite o separare atît de riguroasă între subiect și obiect, a fost fundamental falsificată. Pentru riguroasa lui știință despre artă, Sedlmayr a preluat atitudinea fundamentală bazată pe observație, practică de „psihologia obiectivă”, precum și aversiunea ei față de factorul emoțional.. . „Atitudinea fundamental bazată pe observație împinge în umbră acțiunea factorilor emoționali . . .” (K.W. 66) „Observația științifică, eliberată de afectivitate” devine obligatorie. „Plasticitatea, suplețea aproape fără limite a „realităților” acestui domeniu — de care opinia preconcepută nu se poate niciodată atît de sen-

223

sibil izbi ca de faptele masive ale altor domenii de cercetare" — cere „din partea cercetătorului o asceză strictă operată asupra dorințelor sale de a afla, în prealabil, lucrurile așa cum i-ar face lui plăcere". Abia unei ulterioare „popularizări științifice a rezultatelor" îi va reveni dreptul de „a valorifica pentru privitor energiile emoționale aflate în imagini, ajutându-l în procesul cunoașterii acestor imagini". (*K.W. 69*) „Energiiile emoționale" vor fi în felul acesta complet obiectivate și manipulate ca obiecte.

Ceea ce se urmărea era metoda observației care creează distanțe, metoda unei calme, stricte confruntări, în care subiectul observator nu se pierde în expansiuni, ci rămîne mereu reținut. Limbajul însuși folosit de Sedlmayr exprimă aceste lucruri. Sedlmayr vorbea de „obiecte ale cercetării", „imagini", desfășurarea lucrurilor", „atitudine", „modificare comportamentală": este limbajul psihologiei „obiective" experimentale.

Acest subiect care nu face decît să observe, eliberat de emoție, fără un orizont al așteptării, desprins de memoria experiențelor proprii sale vieți, este însă o pură iluzie. Erwin Straus a prezentat în mod detaliat în lucrarea sa de bază, „Despre rostul simțurilor", deformările și falsificările fenomenelor fundamentale ale existenței în lume, generate de psihologia „obiectivă" experimentală. Pornind de la acest punct de vedere, înțelegem și refuzul „factorilor emoționali" de către Sedlmayr. „In emoție, în sentiment mă simt trăind în lume, ca fragment al universului — și nu mă aflu despărțit de el, opus lui ca suflet extralumesc ..." (*Straus*²⁵)

Poziția neclintită a lui „a fi în afara lumii" propusă de observația experimentală corespunde exact poziției în afara, deasupra istoriei pe care, așa cum se va arăta, o cere

tocmai analiza structurală. Este aceeași preten-

ție pe care o ridică și interpretarea stilistică și a simbolurilor.

IV

Sedlmayr plasa *analiza stilistică* și *analiza structurală* într-o opoziție categorică. Analiza stilistică se leagă de acel „prim mod de a concepe știința artei”, construcție ideal-tipică, dar care nu ajută la înțelegerea operelor de artă. „Al doilea mod de a concepe știința artei” care operează cu procedeele analizei structurale, afirmă Sedlmayr, contribuie la înțelegerea operelor.

În studiul său „Critica stilistică de «însușire»” (1926) Sedlmayr încerca să demonstreze eșecul analizei stilistice printr-un exemplu concret.²⁶ Karola Bielohlawek atribuisese palatul Eckhardt lui Fischer von Erlach. Sedlmayr a respins atribuirea ajungând cu acest prilej la o discuție teoretică de principiu:

„Un demers al criticii stilistice, care își construiește argumentația doar ca „sumă” a unor trăsături concordante, nu este niciodată suficient. Trebuie arătat cu precizie că fiecare trăsătură îndeplinește o funcție adecvată în cadrul *întregului* și că *întregul* este „organizat”, construit conform unui principiu adecvat. „Sumă, însumare” înseamnă aici că: nici una din trăsăturile concordante nu este singură suficientă ca argument, dar dacă ele se însumează („se acumulează” indiciile), atunci alcătuiesc — este o opinie răspândită — o argumentație. La acestea trebuie răspuns: Probele singulare ale argumentației ar putea ușor să fie gândite laolaltă într-un fel în care ar deveni evident faptul că ele nu au nimic comun cu modul lui Fischer de a concepe un edificiu. Tocmai acest caz — • nu cras, dar îndeajuns de izbitor — se află aici cu adevărat în fața ochilor noștri... Se poate observa în 225

exemplul particular ideea generalității: o critică stilistică pertinentă nu este posibilă fără pătrundere în aspectele caracteristice, esen-

țiale ale gândirii din care izvorăsc imaginile respective; ea nu este posibilă nici chiar atunci când „argumentul însumat” este, în felul lui, desăvârșit. Dacă se ajunge totuși, cu ajutorul lui la rezultate exacte, atunci se va putea observa, privind lucrurile mai îndeaproape, că înțelegerea veritabilă a fost atinsă pe cu totul alte căi și că doar ulterior a fost integrată într-un astfel de „lanț al argumentelor”. Critica stilistică de însumare este unul din reziduurile unei direcții tipice de gândire, care credea că un „întreg” poate fi înțeles prin părțile sale componente”.

Sedlmayr a trebuit să revină asupra considerentelor sale și să recunoască atribuirea Karolei Bielohlawek. În 1956, în ampla sa monografie despre Fischer von Erlach, Sedlmayr scria despre palatul Eckhardt: „în cazul acestei opere analiza structurală a suferit un eșec, deoarece nu a ținut îndeajuns seamă de problema cronologică. Edificiul a fost cu o intuiție justă atribuit de Karola Bielohlawek lui Fischer. . .”²⁷ Nu am menționat acest lucru pentru a scoate la iveală o eroare a lui Sedlmayr. El contestase atribuirea critic-stilistică a acestei opere lui Fischer și ajunsese de la contestare la prezentarea insuficienței de principiu a analizei stilistice. De aceea considerăm că este îngăduit să amintim de eșecul analizei structurale în contextul tăgăduirii acelei atribuirii stilistice, de vreme ce aici este vorba de a dezbate insuficiența de principiu a analizei structurale.

Luarea de poziție a lui Sedlmayr împotriva gândirii și argumentării bazate pe ideea de însumare ignoră din principiu dubla mișcare a părților spre întreg și a întregului spre părți,

226

postulată cu necesitate în „circuitul hermetic”. Întregul *poate fi înțeles* numai pornind de la părțile lui componente! Analiza structurală crede, în continuarea teoriei gestaltiste, că poate să înțeleagă în mod direct

întregul și, de la el pornind, să deducă părțile componente. Aceeași teorie este totuși incapabilă, după cum s-a arătat, să prezinte în vreun fel, criterii utilizabile pentru acest „întreg”, adică *structura*. Totul se rezumă la simpla asigurare că a fost înțeles „miezul” lucrurilor și la unele deducții arbitrare pornite din așa-numitul „punct central”.

Pentru o interpretare adecvată a operei de artă este esențială capacitatea de a cunoaște *intuitiv* o structură artistică, un „întreg”. Rezultatul acestei înțelegeri pe cale intuitivă nu poate totuși să fie prezentat în chip nemijlocit, nu poate, ca „totalitate”, ca „structură” să fie localizat *deasupra* sau *dincolo* de părțile componente, de unde și acele părți ar putea fi deduse. Înseamnă că aici ar trebui să se sară peste discursivitatea spiritului omenesc! Pentru Schelling „contemplația estetică” era „contemplație intelectuală obiectivată”. („Sistemul idealismului transcendent”. Schelling, „Opere”, III. 625.) Contemplația intelectuală este *intuitivă*.

Kant a luat-o în discuție numai ca posibilitate supraomenească de cunoaștere. „Ne putem imagina și un intelect, care, nefiind discursiv ca al nostru, ci intuitiv, trece de la *universalul sintetic* (de la intuiția unui întreg ca atare) la particular, adică de la întreg la părți. Deci acest intelect și reprezentarea sa a întregului nu conțin în sine *contingența* legăturii părților . . . Conform alcătuirii intelectului nostru, un întreg real al naturii trebuie considerat, dimpotrivă, numai ca efect al forțelor motrice concurente ale părților... În acest caz, ar fi cu totul inutil să mai demonstrăm că este posibil un astfel de *intellectus* 227

archetypus, dar trebuie dovedit că opoziția lui față de intelectul nostru discursiv, care are nevoie de imagini (*intellectus ectypus*), precum și contingența alcătuirii lui specifice ne conduc la acea idee (a unui *intellectus archetypus*)

lipsită de orice contradicție." („Critica facultății de judecare", B., 349, 350/351, Kant, „Opere", V, 525, 526; v. ediția în lb. română, p. 303—304)

Schelling atribuia spiritului omenesc ideea în discuție, dar numai referitor la acea stare de elevație, în care „eul absolut" se contemplă pe sine. Este o situație în care mereu revenim la realitatea discursivității. „Dacă aş duce mai departe contemplația intelectuală, aş înceta să mai trăiesc. Aş ieşi «din timp intrînd în eternitate»!" — „Ne trezim din contemplația intelectuală ca și cum ne-am fi trezit din moarte. Ne trezim datorită *reflexiei*, adică a unei întoarceri obligatorii la noi înșine." („Scrisori filosofice cu privire la dogmatism și criticism" 1, 325) înțelegerea devine posibilă numai prin reflexia discursivă.

Dilthey descria „dificultatea principală a oricărei arte interpretative" în felul următor: „din cuvinte singulare și legăturile dintre ele trebuie obținută înțelegerea operei în totalitatea ei; cu toate acestea deplina înțelegere a singularului o presupune și pe cea a întregului. Acest circuit se repetă în raportul dintre opera unică și tipul de spirit și evoluția autorului ei; circuitul se repetă în raportul operei unice cu genul literar căruia îi aparține". Prin urmare: „din singular întregul, și din întreg singularul .. . Din întreg provenind înțelegerea, deși tot singular rezultă și întregul".²⁸ Întregul este anticipat intuitiv, dar explicat nu poate fi decît prin parcurgerea singularului. În nici un caz singularul nu va putea fi „dedus" dintr-un întreg definit ca atare (dintr-o „structură"). Despre practica hermeneutică a lui Schleiermacher, Dilthey spune că: „El a început cu o privire generală asupra organizării structurii, privire comparabilă cu o lec-

228
tură fugară: tatonînd, a cuprins întregul sistem de relații, a aruncat o lumină asupra dificultăților; și s-a oprit cu atenție asupra tuturor elementelor care permit înțelegerea compoziției,

pentru a mai reflecta. Abia după aceea a început interpretarea propriu-zisă."²⁹

Aici trebuie menționate și reflexiile lui Emil Staiger despre „Arta interpretării”. Este de reținut faptul că pentru știința literaturii conceputul de stil are încă o pronunțată semnificație valorică. Staiger afirma: „Prin stil diversitatea devine unitate. El exprimă durabilul în schimbare. De aceea tot ce este trecător, în stil dobîndește veșnicie. Imaginile artistice sînt desăvîrșite, atunci cînd, stilistic vorbind, au unitate”. Interpretarea întîmpină însă următoarea greutate: „Stilul invenției poetice în sine, care constituie obiectul nostru de studiu, nu-l putem nemijlocit cuprinde conceptual. . . Stilul unui poem nu este nici forma și nici conținutul lui, nici gîndul și nici motivul. Dimpotrivă, stilul reunește toate acestea la un loc; căci tocmai asupra faptului că stilul unifică diversitatea — cum spuneam — se sprijină perfecțiunea operei. Ar fi însă nepotrivit să deducem unele lucruri din altele, de pildă, forma dintr-o idee sau o concepție despre viață, -materialul, motivele și ideile dintr-un imperativ al formei. .. Când poetului îi reușește operd, aceasta nu poartă cu sine unmele alcătuirii ei în timp. De aceea este, artistic vorbind, fără sens să ne întrebăm dacă un element sau altul depinde de celălalt. Fiecare se reflectă în celălalt, și totul apare ca un joc în deplină libertate. Putem spune în general: categoria cauzalității nu joacă nici un rol acolo unde frumusețea pură trebuie înțeleasă ca atare. în privința aceasta nu sînt necesare argumente. Efect și cauză nu sînt importante. În loc de a explica lucrurile prin „de ce” și „de aceea”, trebuie să descriem, dar nu să descriem în mod arbitrar, ci într-un sistem de relații, care este la fel de inviolabil, clar mai adînc interiorizat decît cel al cauzalității”.³⁰

Știința literaturii care poate privi înapoi spre o mult mai îndelungată tradiție de interpretare decît știința artei, nu știe nimic

despre „deducția” diversității de trăsături particulare dintr-un „nucleu central”.

Felul în care Staiger folosește euvîntul „stil”³¹ arată în modul cel mai evident că pentru Sedlmayr conceputul de stil a pierdut orice accent valoric. Pentru Riegl conceputul de „stil”, încă mai avea o semnificație de acest fel. Preocupările lui legate de operele meșteșugurilor artistice romane târzii își găseau, după părerea lui, „justificarea în faptul că la examinarea oricărei opere de artă romane târzii ne apare, fără excepție, din înfățișarea ei senzorială acea pecete a necesității interioare imperioase, ca și din oricare operă clasică sau a Renașterii. Despre esența acestei necesități interioare, pe care o resimțim instinctiv în fața fiecărei opere de artă romane târzii și pe care obișnuim s-o numim „stil”, am încercat să dau socoteală. . . în vorbe limpezi, mie însumi ca și altora”. (K. I. 22) Conceptul cu caracter de formulă elaborat de Riegl pentru opera de artă: „Formă și culoare pe o suprafață, și în spațiu” și revenirea lui la un „principiu stilistic”, „voința de artă” — situație în care „necesitatea interioară” a „înfățișării senzoriale” trebuia în mod necesar sacrificată — au împiedicat un conflict posibil între caracterul valoric al conceptului de stil și utilizarea lui îndeobște descriptiv-istorică. Acest conflict dintre semnificație axiologică și descriere apare clar recognoscibil la Wolfflin, în conceptul lui de stil care a rămas mult mai strîns legat de sfera aspectelor exterioare, detaliat prezentată. În cazul în care conceptul de stil are caracter axiologic, integralitatea și unitatea operei de artă sînt firește incluse în acest concept. Căci „stil” în înțelesul normativ însemna, la origine, tocmai unitate, 230

armonizare. Abia devalorizarea conceptului de stil, pe care a adus-o cu sine funcția lui descriptiv-istorică, i-a deschis analizei structurale posibilitatea de a-și demonstra emfatic „integralitatea”, împotriva analizei stilistice „adi-

tive" și de „însurare". Conceptul de structură și-a încorporat semnificația axiologică, pe care conceptul de stil a pierdut-o prin utilizarea lui istoric-descriptivă.

În „Arta clasică" (1899) Wolfflin deosebește Renașterea culminantă de cea timpurie din punct de vedere *axiologic*. În capitolul „Unitate și necesitate" se spunea: „Conceptul de compoziție este vechi: se vorbea despre el încă din secolul al XV-lea, dar în strictul sens al coordonării unor fragmente care trebuiau văzute împreună, acest concept datează abia din secolul al XVI-lea, iar ceea ce, eîndva, era socotit a fi o compoziție, apare acum doar ca un agregat, căruia îi lipsește forma propriu-zisă. Cinquecento-ul nu numai că este în stare să sesizeze corelații mai complexe și să înțeleagă particularul clin poziția sa în cadrul unui întreg de unde pînă acum funcționa un mod de a privi lucrurile de aproape, bucată cu bucată, izolîndu-le, dar oferă și o legătură între părțile componente, o necesitate a articulării lor, alături de care tot ce datează din Quattrocento apare incoerent și arbitrar". (K.K. 281)

Conceptul wolfflinian de stil era orientat în această perioadă spre teoria lui Hildebrand privind vizualitatea artistică, teoria „conținutului arhitectonic" al operei de artă — ceea ce înseamnă încercarea de a înțelege „construcția unei unități formale."³²

„Conceptele fundamentale ale istoriei artelor" au încercat să se elibereze de semnificația axiologică. Dar și ele au gravitat în jurul temei raportului dintre unitate și diversitate, dintre' întreg și părțile componente (un capitol este intitulat „Unitate multiplă și unitate omogenă"). Conceptele fundamentale wolffliniene sînt cu siguranță la fel de orientate spre pro-

231

blemele fenomenului totalității și ale structurii ca și „calitățile structurii" formulate de Ehrenfels. Față de formularea rigid->matematică a acestora, conceptele lui Wolfflin prezintă avan-

tajul unei mobilități mult mai mari, al unei apropieri intuitive și, de aceea, al aplicabilității practice. Pe bună dreptate s-a arătat că teoria lui Wolflin ar avea dreptul să-și revendice prioritatea față de teoria gestaltistă a lui Wertheimer, Koffka, Kohler.³³

Acel al doilea mod de a concepe știința artei care, apelînd la teoria gestaltistă, găsea potrivit să opună noul ei principiu — al „totalității” — istoriei stilurilor, avînd ca metodă specifică însumarea, își ignoră, de fapt, poziția istorică. Deosebirea propriu-zisă dintre istoria stilurilor gîndită de Wolflin și teoria gestaltistă constă în faptul că Wolflin nu credea că „totalitatea”, „structura”, „nucleul central” sînt nemijlocit accesibile înțelegerii.

Adevăratul merit al analizei structurale nu se află în metoda ei, ci în intensitatea străduințelor în problema interpretării operei artistice individuale. Această temă nu putea, în cadrul teoriei generalizatoare a lui Wolflin, să-și croiască drum. Acum analiza structurală are cîștig de cauză în fața analizei stilistice. În ce măsură acel „al doilea mod de a concepe știința artei” recunoaște „totalitatea”, „structura” operei de artă individuale, va fi arătat în cele ce urmează. Nu metoda, ci doar felul în care analiza structurală a pus problemele este de reținut!

Exemplul cel mai radical al metodei sale de interpretare deductivă l-a dat Sedlmayr în studiul „Petele de culoare la Bruegel” din 1934.³⁴ Sedlmayr și-a intitulat dizertația pornind de la teoria petei de culoare — „*macchia*” — (formulată de Vittorio Imbriani) și popularizată de Benedetto Croce. Conform acestei teorii, „*macchia*” este: „Imaginea primei impresii de la distanță a unui obiect sau a unei

scene, primul efect caracteristic, care se imprimă în ochiul artistului, fie că acesta a văzut obiectul sau scena în mod concret, fie că le-a cuprins cu fantezia ori memoria. „*Mac-*

chia" este punctul care iese în evidență, caracteristicul . . ." Teza lui Sedlmayr este că „din înțelegerea concepției picturale a tablourilor lui Bruegel, din pura „formă imagistică” — mai precis spus, tocmai din ceea ce Imbriani numește „macchia” — ar putea fi deduse nu doar cele mai multe din motivele preferate ale lui Bruegel, dar și acea sferă generală în care diferitele obiecte din imagini apar ancoreate și care le împrumută chiar ea acea culoare semnificativ deosebită, exprimabilă numai prin „tablouri”. Mai mult: conținuturile imagistice dezvăluite la examinarea petelor de culoare la Bruegel se orînduiau într-o unitate spirituală, care pînă atunci nu fusese observată nici de mine, nici de alții." (*E. W. L.*, 275/276). „Pura formă a imaginii” este „nucleul central” din care tot restul va trebui dedus. Acest lucru este, ca și mai înainte teoria gestaltistă, curat formalism. În locul *structurii*, care trebuia înțeleasă cu ajutorul unor criterii psihologic-integraliste, a apărut acum „*jnacchia*”; metoda deducției a rămas totuși aceeași. Faptul că „*macchia*” este „cheia principală”, reiese, după Sedlmayr, chiar din tablourile lui Bruegel. „Pentru a reconstitui „pata de culoare” de la care a pornit tabloul finisat, nu este necesar, în cazul tablourilor ... să începi prin a face abstracție de semnificația figurării, prefăcîndu-te în același timp a fi sufletește orb. Tabloul însuși, sau, mai precis, una din cele două componente fundamentale în care de la sine, fără contribuția noastră, „se descompune”, indică tendința de a elimina semnificația conținutului figurai și de a se înfățișa privitorului pur și simplu ca un model pestriț de pete colorate. Fără vreo participare activă din partea noastră, într-o contemplare liniștită, pasivă, atunci cînd privitul este mai

233

mai îndelungat (la unii chiar imediat), personajele tablourilor tipic bruegeliene încep să se dezarticuleze, să se descompună în frag-

mente, iar prin aceasta să-și piardă înțelesul lor obișnuit". (276). — Tablourile pot fi „fragmentate prin vâz", pentru că ele însele se „dezarticulează". Din diferitele aspecte ale procesului de dezarticulare pot fi desprinse valorile de expresivitate și motivele tablourilor lui Bruegel. „*Macchia*» lui Bruegel atinge ... anumite registre de expresie. . . care își găsesc rezonanța numai în unele obiecte și semnificații precis determinate. Astfel de valori ale expresiei . . . sînt: nota greoaie, posomorită, nearticularea, primitivitatea, fragmentarul, compozitul, descompunerea, rezerva, izolarea, fărîmîțarea, masivitatea, harababura, dezordinea, haosul. Aceste „trăsături" leagă, în același timp, între „*macchia*" nudă de anumite conținuturi imagistice; crescînd astfel laolaltă, ele ajung la o unitate care numai artificial poate fi descompusă. Și pentru că „*macchia*" lui Bruegel... provine dintr-o viziune unitară, obiectele din imagine „evocate" de această viziune, se reunesc, unitar, într-o puternică legătură spirituală." Elementul comun este faptul că: „Toate sînt înfățișări ale vieții, în care omenescul pur se învecinează cu alte stări „inferioare", care îi amenință, întunecă, desfigurează sau îi maimuțăresc ființa." (283/284)

Aspectul principal al artei lui Bruegel devine astfel o „contemplare a înstrăinării". Ea conferă unitate subiectelor preferate de Bruegel pentru tablourile sale: „Lumile ființelor primitive, ale copiilor, ale orbilor și ologilor, ale masei, ale nebuniei și ale maimuțelor reprezintă tocmai acele lumi limită ale omenescului, «în care ființa omului devine problematică; problematică tocmai pentru că se înstrăinează de ea însăși»." (289)

Aspectul principal este o „contemplare a înstrăinării" — de reținut, contemplare a artistului

234
tului, nu a exegetului! Doar exegetul „contemplează liniștit, pasiv" imagini care se descompun „de la sine"!

Ce paradox: știința artei care se bazează pe o teorie a totalității și structurii, găsește în operele de artă analizate de ea, negația propriei ei teorii! „Vizualitatea structurată” a analizei structurale preocupată de totalități, descifrează în tablourile lui Bruegel fragmentarul, compozitul, descompunerea; izolarea, fărâmițarea; harababura, haosul.

Impulsul original al teoriei gestaltiste a fost un estetism forțat; cosmosul era privit ca formă, ca operă de artă. Prototipul oricărei forme era pentru Ehrenfels melodia! Știința artei bazată pe teoria totalității, a structuralului vede acum în opera de artă tocmai lipsa de formă, astructuralul!

Aceasta ar însemna că nu opera de artă este purtătoare de „sens”, ci interpretarea. Sedlmayr nu a fost în stare să demonstreze *sensul* viziunii de înstrăinare la Bruegel (dacă sens înseamnă mai mult decât simptom). Această viziune de înstrăinare ar fi fost „dezvoltată și desfășurată” de Bruegel pur și simplu ca „o viziune posibilă despre om.” (296) Sensul, „contextul semnificativ” (286) stă însă mai curînd în unitatea care se află *dincolo* de acel aspect principal, *mai presus* de orice operă. Interpretarea dă expresie acestui sens. Să comparăm interpretarea lui Sedlmayr cu studiul lui Dvofák, din 1920, despre Bruegel, studiu³⁵ prin care el a stabilit rangul și locul acestui artist în istoria artei.

Dvorak cunoștea și el tematica lui Bruegel, care prezintă oameni cu „erorile, patimile și ciudățeniile lor”; cunoștea „harababura deslănțuită” a unora din compozițiile lui Bruegel, dezbinarea dintre natură și universul uman, monstruozitatea și anxietățile artei lui. Dvofák a pus însă un accent mult mai redus decât Sedlmayr pe aceste trăsături și cu atît mai puțin

235

s-ar putea spune că le-a concentrat într-un concept al „fenomenului de înstrăinare”. Dvofák cunoștea, într-adevăr, și „caracterul lumesc,

voios și îndrăzneț al gândirii" lui Bruegel și umorul vîrtos, forța suverană a imaginației sale. Zguduitorului tablou *Căderea orbilor* îi opunea „tensiunea voioasă a vieții" din *Hramul bisericii de țară*, unde, „în locul deznodămîntului tragic și al puterilor întunecate ale destinului au apărut forțe și tensiuni care domină viața în momentele ei luminos-culminante." Dvofâk a elogiât de asemeni, realismul inovator al artei lui Bruegel. Pentru Dvofâk, Bruegel a fost „pe tărîmul picturii primul reprezentant deschizător de drumuri al acelei orientări realiste a artei, întoarse spre viață și natură, care trebuie socotită drept unul din factorii constitutivi ai artei europene din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, care a avut un rol conducător în arta secolului al XIX-lea, atîngîndu-și atunci punctul culminant, pentru ca în secolul XX să fie înlocuită, ca dintr-o singură lovitură, printr-o altă orientare, cu totul diferită."

Caracter lumesc, acceptare împăcată a vieții, realism: sînt trăsături care contrazic așa-numitul „aspect principal al viziunii de înstrăinare". A deriva arta lui Bruegel din acest „aspect principal" înseamnă reducerea ei la o singură dimensiune.

Trăsăturile optimiste, de acceptare a vieții și a lumii erau considerate ca fiind trăsături „superficiale: După Sedlmayr, un tablou de Bruegel poartă el însuși o mască: pentru că „între privitor și imagine se strecoară — efect al „*macchiei*" lui Bruegel • — un strat subțire ca de gheață." (*E.W. I.* 293) Tabloul are „un sens de suprafață, care îl distrează pe privitorul naiv — această „latură" a tabloului nu poate fi contestată; dincolo de ea se ascunde însă o a doua față, despre care prima nu trădează nimic. Astfel de tablouri solicită un dublu public. Primul, un public naiv, optimist,

236
care nu poate privi subiectele „vesele" „fără a rîde" (Mander); celălalt, un public care știe

să pătrundă dincolo de masca imaginii, un public pesimist, cu gust estetic, care se delectează tocmai cu această privire pătrunzând dincolo de aparențe". (294) Face parte exegetul din această categorie de public pesimist-estetică, devreme ce pătrunde cu privirea dincolo de mască?

Sumbra interpretare bruegeliană a lui Sedlmayr se cere explicată. Sedlmayr însuși ne-a indicat direcția: „Accesul nemijlocit la un fenomen de bază al manierismului, cum este cel al artei lui Bruegel, ne-a revelat acea orientare a artei contemporane numită „supra-realism” și care, într-o viziune ciudată de înstrăinare, readuce în circulație fărîmițarea imaginii prin fragmente provenind din diverse forme ale realului (Principiul montajului)” (E. W. I. 304)

Comparînd interpretările bruegelienne ale lui Dvofâk cu cele ale lui Sedlmayr, apare evidentă dependența lui Sedlmayr de suprarealism.³⁶ O interpretare care pretinde că descrie pur și simplu, pornind de la „contemplarea calmă, pasivă”, se dovedește a fi, de fapt, condiționată în mare măsură de spiritul epocii. În fundamentarea unei „științe riguroase a artei”, Sedlmayr cerea ca „atitudine de bază observația” și prognoza următoarele: „cu cît acest organism spiritual se va consolida științific mai mult, cu atît viitoarea lui desfășurare va fi impulsionată și condusă de forțe endogene, intrinsece și cu atît mai independentă va deveni ea de fluctuațiile „spiritului epocii.” (K.W. 66) Este evident însă că o știință a spiritului este cu atît mai puternic supusă acestor fluctuații, cu cît pretinde mai direct obiectivitate și cu cît crede că este mai garantată această obiectivitate în cadrul unei metode „obiective” („experimentale”, „bazată pe observație.”) Căci tocmai ea este aceea care împiedică *examenul de conștiință al exegetului*.

237

Nu numai pictura lui Bruegel apărea în in-

terpretarea lui Sedlmayr ca o negație a principiului „totalității” și „structurii”. „Arhitectura lui Borromini” a avut aceeași soartă. Încă din studiul timpuriu, care a introdus noua metodă, intitulat „Vizualitatea structurată” reiese că a privi anumite forme ca variațiuni ale unui tip formal este un act condiționat de demontarea operei de artă contemplate. Sedlmayr scria: „Miezul acestui fenomen este faptul că „fireasca” coerență a întregii construcții (interiorul bisericii San Carlo) este *demonstată*, în sensul că pentru fiecare din cele două concepții posibile este socotită a fi constitutivă altă unitate (un alt „caracter”). Iar această *demontare* nu numai că *poate* fi întreprinsă, dar *trebuie* întreprinsă, pentru a se ajunge la o viziune adecvată. Construcția însăși obligă la această disjunție: abia în și prin ea își va desfășura întregul conținut al semnificației .. ,”³⁷

În cartea sa despre Borromini, Sedlmayr a urmat în continuare firul acestor gânduri.³⁸ Operația prin intermediul căreia la Borromini ia naștere o nouă creație este în consecință „un mod de a vedea subunități (întreguri parțiale) disjuncte dintr-un întreg mai mare, mai vast”, „un mod de a dezarticula o operă complexă”. Acest fenomen și altele permit, după părerea lui Sedlmayr, ca ideea lui Borromini despre structura operei arhitectonice să fie numită „așa-zicînd *atomistă*”. Acest „așa-zicînd” dispare din comentariile următoare; î» capitolul „Arhitectura lui Borromini ca document”, structura apare ca expresia unei concepții carteziene despre viață. „În concepția lui Borromini despre arhitectură, construcțiile singulare nu sînt în ele însele unități ultime, ci clădite în diferite feluri din «elemente».” în acest sens, această concepție poate fi comparată cu chimia. „Asemănarea stă în faptul că la baza ideilor acestei științe se află o concepție asemănătoare din punct de vedere *formal* cu cea a

238

arhitecturii lui Borromini. Ambele au ca premisă concepția asupra unei structuri atomistice „elementare” a corpurilor — într-un caz a celor chimice, într-un altul a celor arhitectonice; abia în acest fel devine, în ambele cazuri, posibilă descoperirea că în fapt „corpurile sînt alcătuite din asemenea elemente legate între ele prin diferite combinații. . .” Așa cum Lavoisier „vede” „corpurile chimice” alcătuiindu-se din „elemente”, tot așa Borromini vede corpurile arhitectonice alcătuiindu-se din elemente de relief . . . Această luare de poziție urmărește pretutindeni elemente ultime, care nu mai pot fi descompuse în altceva, din care obiectele respectivului domeniu pot fi produse pe calea sintezei, din ale căror relații și calități orice alte obiecte create pot fi deduse. Idealul acestei poziții este să descompună orice „univers” în părțile sale constitutive, să parcurgă înapoi drumul de la compus la simplu, la punctul unde se oprește orice descompunere, pentru ca apoi să se recompună din aceste unități-limită, prin operațiuni simple, mereu rîspetate, toate celelalte unități superioare. Tot ceea ce urmează decurge din această trăsătură fundamentală. Calitatea astfel caracterizată este semnul central al imaginii „carteziene” despre univers cu toate variantele ei cunoscute. Nu este necesar să mă opresc asupra acestor lucruri, întrucît în ultima vreme tocmai aversiunea față de respectiva imagine despre univers (și a efectelor ei în viața umană) a dus la o înțelegere mai adîncită a calităților ei constitutive”. În aceste fraze prioritatea interpretului în raport cu artistul este clar exprimată. Interpretarea a ajuns la „totalități”, arta pe care a analizează, în schimb, este „atomistă.”³⁹

Numai că nu este deloc adevărat că, așa cum credea Sedlmayr, concepția despre lume „carteziană”, atomistă”, ar fi înțeleasă mai în adîneime de noul spirit al gîndirii în totalități. Dimpotrivă: *interpretarea teoretică gestaltis-*

tă, pretinsă a „totalităților”, radicalizează și absolutizează trăsăturile carteziene ale artei interpretate, și aceasta deoarece ea însăși este mai radical atomistă decît concepția carteziană despre lume, pe care dorește s-o depășească.

„Teoria care vroia să depășească atomismul, sfîrșește prin a deveni mult mai radical atomistă decît cea anterioară”, afirma Erwin Straus, referitor la psihologia gestaltistă.⁴⁰ Judecata lui este valabilă și pentru știința artei orientată conform acestei psihologii. Metoda lui Sedlmayr de a deduce lucrurile dintr-un nucleu central seamănă pînă la confuzie cu acea trăsătură fundamentală, descrisă de el ca aparținînd concepției atomiste, carteziene: căutarea elementelor ultime, din ale căror calități și relații, pot fi deduse calitățile oricăror obiecte create.⁴¹ Alte semne distinctive ale arhitecturii lui Borromini sînt, după Sedlmayr, abstracția, depărtarea de real, caracterul absolut (desprinderea) și, prin acestea, puritatea formelor, fragmentarismul construcțiilor („ele apar ca fragmente ale unui alt univers, ciudat, din a cărui alcătuire nu cunoaștem decît o frîntură care ne-a survenit înîmplător . . .”), luciditate, răceală, duritate de cristal, foc rece, viață stinsă . . .,⁴² Prin urmare, o răceală și înstrăinare apropiată de înstrăinarea cu mască a artei lui Bruegel în viața lui Sedlmayr. Eberhard Hempel a recunoscut exact și a respins caracterul unilateral al interpretării lui Sedlmayr privind opera lui Borromini.⁴³

VI

„Descompunerea dualistă” este caracteristica principală a „macchiei” lui Bruegel, „dedublarea” — mai precis spus „ruptura tipic schizofrenică” — străbate viața și opera lui Borromini, „discordia interioară” îl stăpînește pe Michelangelo și stă la rădăcina melancoliei

240
sale⁴⁴, „intenția dualului” este principiul manierismului în ansamblul lui.⁴⁵ De unde pro-

vine izbitoarea asemănare între diferitele rezultate ale interpretării? Din selecția operelor de artă sau din metodă? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să ne îndreptăm privirea și asupra altor interpretări ale analizei structurale.

O „structură dualistă”, adică „disjunctie carteziană”, „un dualism existent între univers și viața interioară a artistului” au fost diagnosticate de Mihail Alpatov în autoportretul lui Poussin de la Luvru, tablou pe care cercetătorul îl supusese unei analize a structurii.⁴⁶

De „dubla legitate” a conexiunilor spațiale și a conexiunilor planurilor depind, după părerea lui Otto Pächt, principiile de structurare ale picturii occidentale a secolului al XV-lea, privită din unghiul de vedere al structurii.⁴⁷ Fenomenul „dublei structuri” joacă, după Sedlmayr, un rol important în barocul culminant.⁴⁸

„Dubla semnificație”, „dublul caracter” constituie o „formă critică” întâlnită și în reprezentările medievale. Sedlmayr a atras atenția asupra existenței ei în ilustrația consecrativă din *Codex aureus*. Caracteristic aici este că „imaginea poate și trebuie să fie privită în două feluri și că de fiecare dată *semnificația* ei este alta. O dată este perceptibilă ca imagine pur plană și atunci „este” un ancadrament ... și o dată apare ca o reprezentare a unei construcții în spațiu și atunci „este” un baldachin . . . Hotărîtor este tocmai. .. faptul că ambele aspecte sînt *văzute* și totuși nici una din cele două „moduri de a vedea” nu se impune pînă la capăt, alternînd mereu, cînd unul, cînd celălalt se transformă, încît, pînă la urmă, ambele aspecte sînt văzute, concomitent „unul într-altul”, sau, mai precis spus, socotite a fi fost văzute astfel.”⁴⁹

241

Orizontul de gîndire este însă același, dacă și despre rococo se spune că: „încrucișarea unor sfere opuse, în stare de tensiune reci-

procă, este trăsătura cea mai caracteristică a rococo-ului... Rococo-ul nu crede în posibilitatea realizării unor sinteze, în compatibilitatea sistemelor. . . Dar nici nu renunță la vreunul din ele, nu se decide în favoarea unei posibilități în dauna celeilalte, ci gustă contrastul de pe poziția esteticului, opunînd repetat un aspect celuilalt: acesta este „rafinamentul” și „imoralitatea” rococo-ului.”⁵⁰

Atunci cînd arhitectura iustiniană este studiată prin metoda analizei structurale, apare „dubla ei fizionomie”, care „stilistic vorbind ține încă de antichitatea tîrzie, sistematic vorbind însă ține deja de evul mediu ... ”⁵¹

Capitoliul din Roma este „un caz tipic al posibilității ca două opere de artă să trăiască într-un singur trup; sau, mai bine spus, de vreme ce sufletul și trupul sînt de nedespărțit, este un caz tipic pentru situația dată a două trupuri diferite reunite sub aparența exterioară a unui și aceluiași trup. Una din opere este creația lui Michelangelo, cealaltă a lui Della Porta”. Deci nu este adevărat că Della Porta n-a făcut decît să modifice Capitoliul lui Michelangelo. „Datoria științei este de a privi separat fiecare din cele două lucrări suprapuse, și de a le distinge una de alta. Opera existentă trebuie deci împărțită în două. Dar însuși capitoliul lui Michelangelo are o „dublă structură”: „Locul se dezvăluie privitorului doar treptat, fiindcă comportă încă un aspect, la început ascuns privirilor .. ”⁵²

În perspectiva exterioară a bisericii sf. Carol din Viena, operă a lui Fischer von Erlach, volumele construcției sînt ordonate „conform unui principiu foarte caracteristic pentru creația artistică barocă: două concepții se încrucișează, se suprapun, îmbogățindu-se și ridicîndu-și reciproc nivelul calității.” (K. W. 174) 242

În capitolul „Simbolica perspectivei exterioare”, Sedlmayr continua: „celor două concepții asupra spațiului le corespunde întocmai ico-

nologia ... La fel ca și în domeniul formalului, în domeniul simbolicului și al emblemativului există două aspecte suprapuse .. ." (K. W. 178/179). Aici devine accesibilă legătura dintre „dubla structură” și „semnificația plurivalentă” a operelor de artă, pe care Sedlmayr o prețuiește atât de mult! (comp. K. W. 169—171; E. W. I 338—350)

Nu este de presupus după toate acestea, că dualismul, ambivalența, dubla structură, ambiguitatea, țin de esența tuturor operelor de artă interpretate aici. De vreme ce „dubla structură” poate fi întâlnită aproape oriunde, ea nu mai este în stare să desemneze ceva specific. Cât de complexe erau conceptele fundamentale ale lui Wolfflin în comparație cu acest permanent diagnostic al „dublei structuri”!

Faptul că Sedlmayr o găsea aproape oriunde este rezultatul metodei folosite. Se repeta aici, la dimensiune maximă, ceea ce incipient se anticipa prin conceptul „viziunii structurate” folosit cu prilejul studiului despre biserica San Carlo alle Quattro Fontane de Borromini, și care însemna că a *extrage* vizual o structură și a o vedea *la un loc* cu celelalte duce la dearticularea vizuală a unei opere de artă.

O formă își demonstrează calitatea formală tocmai prin *contrast* cu o alta, ale cărei aspecte, în anume condiții și din alte puncte de vedere, le-ar putea „*prelua*”; o structură se constituie ea însăși din starea ei de tensiune în raport cu o altă structură, deci atunci când forma poate fi „*restructurată*” prin transformare. Forma, structura sînt unități închise, și, ca atare, încheiate. „Totalitățile închise sînt totalități încheiate, aici nu există iertare.”

(Straus)⁵³. De aici provine și atomismul radicalizat al teoriei gestaltiste. Caracterul închis, încercuirea *unei* anume structuri o solicită pe *cealaltă*.

243

Structura favorizează dubla structură. Dacă este să privim o operă de artă ca o „structură”

(în sensul de mai sus), ca o „formă”, atunci trebuie să dibuim în această operă prezența unei „totalități”. Nu opera în sine este totalitatea de care este vorba, ci „structura” ei, care trebuie reținută cu ajutorul unor criterii ale psihologiei gestaltiste. Precizarea unei structuri, a unei totalități existente în opera de artă, reușește cel mai bine atunci când acea structură poate fi diferențiată de o a doua structură. Tocmai deosebirea dintre cele două structuri ne arată la fiecare din ele adevăratul caracter.

În același timp numai o dublă structură (sau una mai complexă) lasă să se întrevadă ce forță are „atitudinea” privitorului asupra obiectului de artă neînsuflețit. „Structurile” sînt definitiv dependente de „atitudinea” privitorului. Diferitele atitudini trezesc la viață diferitele structuri și cu acestea diferitele „creații artistice”. Această teză este una din formulele de bază ale analizei structurale: „Atunci când se schimbă comportamentul, atitudinea privitorului, își schimbă și opera de artă calitățile, chiar dacă obiectul de la care ea pornește rămîne neschimbat; același obiect este modelat de noi în sensul unor opere diferite”.

(K. W. 44) Această forță a „atitudinii” asupra obiectului devine însă conștientă de ea însăși, numai dacă poate „modela” din același obiect *diferite* opere de artă, dacă poate construi, în același obiect de artă, mai multe „structuri”.

În acest sens vorbesc foarte clar unele cercetări fundamentale de psihologie. Citez din studiul lui Friedrich Sander: „Rezultatele experimentale ale psihologiei gestaltiste.”⁵⁴ „Dependența calităților unei verigi de sistemele de structuri dintr-o perioadă sau alta a fost remarcabil demonstrată într-un vechi proiect de conferință al lui W. Wundt despre

244

contrastul de lumină. . . . Două cercuri obiectiv la fel de luminoase sînt resimțite, pe

un fond identic, la fel de luminoase; pe fonduri diferite, dimpotrivă, unul apare cenușiu *închis* pe un fond luminos, celălalt, din contra, luminos pe un fond închis. Cenușiurile anterioare identice, sînt acum deosebite între ele, ca verigi ale unor diferite sisteme formale de clar-obscur. Dacă aceste cercuri cenușii sînt reunite într-un cerc, atunci, în condițiile unei atitudini a privitorului îndreptată spre întreaga imagine, cu cenușiul ei omogen care învăluie unitar întreaga formă, atunci cenușiul va fi perceput iarăși luminos. Dacă pe muchia dintre fondul alb și cel negru așezăm o sîrmă neagră, atunci cercul întreg se desface iarăși în două semicercuri, unul luminos și unul întunecat. Wundt obișnuia să demonstreze prin acest exemplu, ceea ce el numea „condiționarea principală” a fenomenelor de contrast. Koffka se referă la o probă a lui Wertheimer, foarte asemănătoare cu cea mai sus pomenită: un cerc cenușiu este așezat cu o jumătate pe un fond roșu, cu cealaltă pe un fond verde. Privind organizarea imaginii cercului în două jumătăți ale suprafeței, semicercurile ne apar în culorile de contrast ale celor două fonduri respective; dacă însă privim cercul ca *un singur* întreg, ne apare în fața ochilor un singur cenușiu unitar

Deosebirea dintre fond și figură, ca fenomen, devine, spre surpriza observatorului, cu atît mai clară, cu cit raportul este mai ușor supus inversării, iar figura, pe rînd scoasă în evidență, este, mai relevantă și mai concret semnificativă; fiecare figură rămînînd totuși supusă propriei sale legități. Acesta este cazul așa-numitelor ilustrații-ghicitori (*Vexierbild*) sau al ilustrației unei cupe, preluată de Rubin din gravurile vechi, înfățișînd două figuri care, în funcție de felul cum sînt privite, se pot modifica luînd aparența a două profiluri așezate spate în spate. Aici impresia de ansamblu se

transformă într-o clipă, răsturnîndu-se, brusc,

îmbucându-se în totalitatea unitară a formei." Posibilitatea răsturnării unei forme în funcție de schimbarea poziției privitorului, în experiențele descrise mai sus ar fi deci schema oricărei interpretări științifice de artă a „dublei structuri”. Iar idealul nu ar fi altul decât ilustrația-ghicitoare!

VII

Alături de „structura totalității”, perceptibilă în „*formă*”, se pune acum, dobândind o însemnătate din ce în ce mai mare, „caracterul vizual” ca element creator de unitate, ca purtător de cuvânt al „totalității”. În teoria de artă mai târzie a lui Sedimayr, acest „caracter vizual” va deveni „miezul” operei de artă. În același timp începeau să ocupe un loc tot mai mare în teoria lui Sedimayr „semnificațiile” operei de artă. În 1931, perioada „științei riguroase a artei”, Sedimayr s-a pronunțat cu asprime împotriva interpretării date de Tolnay pieții Capitoliului a lui Michelangelo, ca fiind un „caput mundi”: „În interpretările de felul celor respinse aici mai există încă un lucru „fals”: motivul pentru care sînt căutate asemenea interpretări. . . Chiar și fără a avea vreo semnificație obiectivă (pe care nu avem motive pozitive s-o presupunem), arhitectura lui Michelangelo, adecvat privită, este în stare să emoționeze oamenii pînă în straturile cele mai profunde ale conștiinței lor. Efectul unor asemenea opere de artă este nemijlocit; emoțiile adînci pe care le provoacă ar putea să transfere o semnificație obiectivă, ce li s-ar adăuga, asupra altor lucruri și prin aceasta să le transforme, dar nu ar putea să le potențeze și în nici un caz să le inventeze sau să le înlocuiască. Tendința de a găsi ev orice preț așa-zise semnificații mai adînci, provine dintr-o lipsă de sensibilitate față de sen-

sul profund, autonom, desprins de obiectul structurilor, eronat numite „pur formale.” (E. W. I. 272, 273)

Despre tabloul lui Vermeer *Pictorul și modelul* Sedimayr scria în 1951: „Privit superficial, tabloul este o „pictură de gen”: un artist pictează după un model costumat ca o alegorie a gloriei. La acest nivel al contemplării imaginii nu apare nici o legătură necesară între „conținutul” tabloului și forma lui; culorile frumoase, lumina plăcută, echilibrul binefăcător ar fi ele însele o așa-zisă „găteală”, cu care autorul tabloului a împodobit o acțiune lipsită de importanță. Ele ar exprima doar „gustul” subiectiv al pictorului, fără să se lege în chip necesar și obiectiv de tema respectivă.” (K. W. 165).

Deci nu mai poate fi vorba de un „sens mai profund, autonom, desprins de obiect al unei structuri, eronat numită «pur formală».” Abia prin „semnificațiile mai profunde”, prin sensul alegoric al imaginii lui Vermeer: arta picturii ca glorie a Olandei, și prin al treilea sens, spiritual, eliberat de contingente temporale: gloria, teologia artei de a picta, se imprimă structurii tabloului „necesitate”, „obiectivitate” și adecvare la temă. Pe planul înțelesului propriu al imaginii, structura ei rămâne la nivelul unei simple „împopoțonări” determinată de un gust subiectiv.⁵⁵

Două sînt direcțiile în care s-a trecut dincolo de structura artistică: direcția „caracterului vizual” nestructurat și direcția „semnificațiilor”. Aparența accesibilă simțurilor nu mai era îndeajuns.

În scrierea sa timpurie, programatică, intitulată „Contribuții la o știință riguroasă a artei”, Sedimayr plasa „caracterul vizual” la rang egal cu alte trăsături de „caracter”, ală-

turi de caracterul „dinamic” și de cel „transcendent” al creației artistice. Sedlmayr spunea: „întocmai ca și „caracterele dinamice”, *caracterele fiziognomice* (valori de expresivitate) ale imaginilor vor putea fi de aici înainte strict determinabile numai prin observație. Calități cum ar fi „tristețea”, „apăsarea”, „moli-ciunea”, etc. nu sînt doar însușiri resimțite și asociate de privitor, ci sînt calități obiective ale imaginilor în cadrul unui anume mod de a le concepe, dar care sînt valabile numai pe baza unei anume atitudini bine determinate a privitorului față de operă (fundamente ale expresivității)”. (K. W. 65).

Ideea „strictei determinări posibile numai prin observație” a unor caractere fiziognomice a apărut la Sedlmayr ca rezultat al studiului unei lucrări; este vorba de cercetarea psihologică a lui G. J. von Allesch despre „Modul estetic al înfățișării culorilor” (1925). Sedlmayr a recenzat cartea, elogiind-o ca „o demonstrație de știință experimentală a spiritului”. Doar în măsura în care concluziile în problema abordată „sînt strict determinabile numai prin observație”, ele pot fi acceptate în mod justificat de o riguroasă știință a artei. Asemenea concluzii sînt subordonate „în chip tot atît de necesar unui control rațional al exactității lor ca și constatările asupra oricăror altor însușiri ale operelor de artă. (Defectuoasă ar fi utilizarea lui „subiectivă”, pur emoțională, străină de realitatea lucrului.”⁵⁶) Sfera afectivului era astfel în întregime subordonată cunoașterii raționale și observației distanțate, cu totul în spiritul psihologiei „experimentale”, „obiective”. Persoana rațională care contemplă se află „în exterior”, este „obiectivă”, stă *mai presus* de sentimente, fiind de fiecare dată capabilă să adopte o „atitudine” adecvată.

În studiul lui Sedlmayr din 1940 despre Michelangelo, „Eseu cu privire la originile artei sale”, a fost pentru prima oară luat caracterul vizual ca punct de plecare pentru desfășurarea procesului de deducție. Artă lui Michelangelo, se spunea, ar trebui înțeleasă vizual-intuitiv pornindu-se de la „greutatea”, de

248

la consistența ei, care este și „miezul” acestei arte. (*E. W. I.* 235) Într-o postnotă la propusa metodă se spune: „important este ca în cazul întregii creații de o viață a unui artist, la fel ca și în cazul fiecărei opere de artă în parte, să poată fi dezvăluit cât mai mult din înțelesul ei, pornindu-se de la un punct central, cât mai redus, dar mai puternic, al semnificației. Există două direcții posibile în acest demers, ambele căi ducând rapid spre același țel și același punct central. Se poate astfel porni de la forma pură — de la datul vizibil — trecând peste elementul expresiv, încarnat în aceste forme, și să se ajungă la conținutul figurativ, dar și la factorul tehnic, ba chiar să se reușească deducerea lor din acea formă pură. (Pe această cale am procedat în eseul meu despre Bruegel: „Petele de culoare la Bruegel”.) Dar se poate porni și de la punctul central, de la „expresivitate” (în cazul de față de ex., caracterul vizual al „masivului”), iar de aici să se ajungă la înțelegerea particularităților formei ca și a temelor preferate.” (*E. W. I.* 249). Ceea ce aici se înfățișă încă sub aspectul a două posibilități cu șanse egale, mai târziu, în 1957, în paradigmatica analiză structurală a *Căderii orbilor*, a devenit o opțiune univocă în favoarea caracterului vizual-intuitiv. În anexa intitulată „Principii ale interpretării” se precizează faptul că analizele edificiului San Carlino n-au fost încă propriu-zis structurale, deoarece s-au oprit prea mult asupra laturii

formale. Deasemeni, „caracterul vizual”, se spunea, nu este doar punctul central care asigură unitatea operei de artă, ci totodată și *jundamentul* care o susține; într-un anume sens chiar substanța ei.⁵⁷

Această deplasare de accente în metodică interpretării este motivată de o modificare a însuși conceptului de operă de artă.

În prima ei fază, teoria de artă a lui Sedlmayr, orientată în spiritul psihologiei experimentale,

privea opera de artă ca o creație tehnică. Studiul „Vizualitatea structurată” începe cu următoarele fraze: „A descrie și a vedea un obiect, de pildă un motor perceput pentru prima dată de privitor, sînt operațiuni ce se află într-un raport de reciprocitate propriu: presupunînd că nu cunosc nimic despre motor, despre funcțiunea lui și raporturile dintre părțile componente, mă aflu în situația de a „vedea” o harababură, în cel mai bun caz o sumă de elemente ascuțite și rotunde, cu privire la care o descriere este ori cu totul imposibilă (în cazul „harababurei”), ori posibilă doar ca simplă enumerare. O astfel de descriere este, evident, la fel de „proastă”¹¹ ca și percepția respectivă. Opusă ei ar fi o descriere care formulează precis funcția părților componente și raporturile dintre ele, iar corespunzătoare acestei descrieri ar fi o „vizualitate structurată” a motorului. Această percepție vizuală structurată nu numai că stă la baza unei astfel de descrieri corecte, dar poate să fie și condiționată de ea. (v. Aster într-o recenzie la K. Koffka: „Un exemplu din domeniul arhitecturii” . . .)”⁵⁸ Urmează analiza edificiului San Carlino. În cartea lui Sedlmayr despre Borromini se spune cu privire la istoria stilurilor: „o istorie a stilurilor, dusă la limita extremă, ar semăna teribil cu ficțiune-

nile unei povești care n-a fost în stare să-și priceapă obiectiv materialul. Să ne gândim, pentru claritatea înțelegerii, la exemplul unei povești cu mașini, al cărei autor n-ar avea habar de funcția și construcția acestora, acordînd atenție doar „stilului” lor. O datare și atribuire ar mai fi și în acest caz posibile,, dar o poveste adevărată nu.”⁵⁹

Evidențierea „caracterului vizual-intuitiv” înseamnă, în acest context, o *arhaizare* a operei de artă.

Pentru opera de artă, „caracterul vizual-intuitiv” reprezintă aspectul „*originar* din care
250

opera, cu specificul și trăsăturile ei particulare pornește a se desfășura într-un proces de organizare, de structurare, pînă cînd acel caracter specific își atinge desăvîrșirea expresivă formală. În cursul acestui proces, opera devine tot mai unitară, mai individualizată și mai caracteristică”. Acest „caracter vizual-intuitiv” este „în oarecare măsură „*aspectul originar în sine*”, mereu nou, saturat de sămînța unor viziuni viitoare, în aparență ininteligibil și imposibil de descris, definindu-se abia în cursul procesului de structurare a *operei* prin trăsături inteligibile și apte de a fi descrise ... Caracterul vizual-intuitiv este prima materia și în același timp primum movens; „ceea ce niciodată n-a existat”... ceva ce nu poate fi obținut pe cale artificială, și, în acest sens, este cu adevărat „natură”: unic și inconfundabil, plin de viață și prosepțime”. „Renunțarea la acest aspect calitativ este cu neputință”. („Opera de artă și istoria artei”, 1956, K. W. 112, 113)

Acest „n-a existat încă niciodată” poate fi, dealtfel, întîlnit pretutindeni: „în viață aspectele acestea intuitive se află peste tot. În artă însă — și numai în artă — ele devin funda-

mentul unor *opere*". Da, „avînd la îndemînă un dicționar s-ar putea alcătui chiar o listă a adjectivelor transpozabile desemnînd calități ale lucrurilor"; cum este de pildă cuvîntul „moale", care se poate referi la o culoare, la o distribuție a luminii, o formă, un material de lucru, la felul de a-l trata, la o linie, la o draperie, după cum se poate referi la un trup omenesc, la o fizionomie, la o expresie a figurii. Ar fi și aceasta un mod de a delimita o zonă în interiorul căreia trebuie căutat „miezul" operei de artă". (K. W. 97)

O condiție care facilitează contactul cu trăsăturile vizual-intuitive este de fapt darul de a înțelege o fizionomie. Dar tocmai acest dar este în curs de dispariție. De aici și dificultatea de a interpreta operele de artă! „în zilele

251

noastre, sarcina de a „regăsi" o operă de artă se izbește de o dificultate capitală și anume de faptul că era mecanicii a slăbit organul care percepe totalitatea vie și autentică — și asta în multe alte domenii ale vieții și cunoașterii. Pretutindeni plutește primejdia fragmentelor care tind să devină mai importante decît întregul, a marginalului care tinde să devină mai important decît miezul, esența. — O a doua dificultate, incomensurabil mai mare decît prima ■ — și de fapt dificultatea propriuzisă — constă în faptul că organul uman care percepe caracterul vizual s-a atrofiat la cei mai mulți. Capacitățile legate de gîndirea abstractă, de observația obiectivă sau de acapararea vorace a plăcerilor mărunte s-au dezvoltat în dauna „viziunii autentice." (K. W. 106).

Psihologia gestaltistă experimentală stabilise cîndva, pe o cale oarecum mecanică, ce anume sînt „totalitățile autentice", iar teoria de artă din prima fază a activității lui Sedlmayr i-a urmat punctul de vedere. „Observația obiectivă", care în 1931 era o *conditio sine qua non* a unei riguroase științe a artei (comp.

K. W. 66, 69), devenea acum o piedică în calea unei bune interpretări!

Darul de a înțelege o fizionomie este un dar al naturii. „În evoluția umanității, ca și în evoluția fiecărei ființe umane în parte, capacitatea de a înțelege intuitiv fizionomiile este mult mai veche, mai aproape de origini, decât posibilitatea de a înțelege forme și culori care, desprinse de conținutul expresiei lor vizuale, n-ar oferi decât pura lor stare formală. Copilul distinge în mod intuitiv mai de timpuriu trăsături (prietenos, supărat, vesel, trist), decât culori și forme.. . Universul popoarelor primitive este saturat de astfel de experiențe fizionomice și în același timp de „poetizări” care sînt strîns legate de însușirile obiective. Mai tîrziu viața acestui univers unitar se va risipi în patru vînturi. De aci înainte vor exista două moduri de percepție: unul străvechi, fizio-
252

nomic — în care obiecte, culori, forme, îi> general totul, poate lua o înfățișare serioasă ori senină, energică sau obosită, destinsă ori tensionată (pentru a nu cita decât unele din numeroase calități fizionomice) — și un altul mai tardiv, avansat, abstract-obiectiv-tehnic.. . în „forul interior” al omului tărîmul sentimentelor constituie un fel de pol opus caracterelor vizuale”, resimțite în contactul cu lucrurile (reale sau imaginare). Ambele domenii se află în rapidă decădere.. .” (K.W. 107, 108)

Percepția „abstract-obiectiv-tehnică”, „eliberată de afecte”, odinioară cerută de „știința riguroasă a artei”, era pusă acum, în puternic contrast cu cerința înțelegerii prin fizionomie a caracterelor perceptibile vizual-intuitiv.

Opera de artă a cărei fundament și punct central îl constituie caracterul vizual, devine astfel un soi de încarnare a arhaicului în general. După Sedlmayr arta exprimă „e drept, o lătură arhaică a umanului, dar deloc una depășită.”⁶⁰ între aceste două teorii asupra artei, atît de diferite între ele, se află critica

culturii formulată în lucrarea „Pierderea măsurii”. (1948)

Dacă în concepția asupra operei de artă și a punctelor de plecare privind interpretarea au intervenit, astfel, profunde modificări, țelul analizei rămîne, acum, ca și atunci, același. În 1956 se spunea, la fel ca și în 1931, deci pe vremea cînd în atenție era o „riguroasă știință a artei”: Scopul oricărei „analize structurale” este de a face înțelese și a defini cît mai multe lucruri, pornindu-se de la un punct central foarte concentrat. (M. Wertheimer) (K.W. 94). Se rămînea astfel la schema teoriei gestaltiste experimentale.

Acum, ca și înainte, interpretarea era înțeleasă ca recreere a operei. „Aspectul cel mai dificil al interpretării este acela de a regăsi într-o operă dată miezul viu, din care a pornit cîndva motivația ei originală, fertilizatoare. O astfel de regăsire nu devine posibilă nici prin coordonarea trăsăturilor particulare, nici prin deducții logice, ci pretinde un act intuitiv creator, sămîntă a refacerii operei, a recreerii ei.” (K.W. 99) Modificarea punctului de plecare al interpretării a avut însă ca rezultat și o atitudine modificată a interpretului față de artist.

Pornind de la „structură”, interpretul se afla împreună cu artistul în aceleași zone ale conștiinței. De pildă Bruegel era conștient de ciudățenia propriilor sale imagini, ulterior interpretate de Sedlmayr. „Că această concepție asupra imaginii cu aparentele ei „lipsuri” a fost *conștient* cultivată de Bruegel, se adevărește și prin faptul că motivele imagistice desprinse din această concepție evidențiază între ele o legătură plină de tâlcuri.” (E.W. I 286/287, v. și 317) Firește însă că se putea întîmpla ca interpretul să cunoască semnificația unei anumite idei artistice mai bine chiar decît însuși artistul. „Fontana însuși nu a fost în stare să evalueze importanța gîndirii sale și a posibilităților ei de dezvoltare. . .”

Dacă se pornește totuși de la caracterul vizual de la „miezul viu”, „fundamentul original, fertilizator” al operei de artă, prin urmare de la un domeniu preexistent formei, structurii, atunci interpretul pășește pe un teren inaccesibil artistului. De caracterul ei masiv — după părerea lui Sedlmayr trăsătura principală a artei lui Michelangelo — acesta nu a fost conștient: „Mișcarea putea deveni pentru Michelangelo obiect de interes teoretic, „caracterul masiv” al creațiilor sale. niciodată.” (*E.W.* I 249) De aici rezultă: „Este cu neputință să recreezi opera de artă, fără să-ți dai seama de acele împrejurări care au avut un rol în actul de creație al artistului, dar care au trebuit să rămână pentru el inconștiente, spre a putea asigura nașterea firească, creșterea operei de artă, fără a perturba acest
254

proces. Demersul reluării unui asemenea proces de formare nu poate însă niciodată să rămână inconștient. Această clarificare nu înseamnă pentru opera de artă o pagubă, ci un câștig.” (*K.W.* 109) „Natura îl ocrotește și ea pe artist, ferindu-l de a deveni conștient de prea multe din lucrurile pe care le creează, deoarece intervenția rațiunii „lucide” ar putea perturba cursul organic al creației. De aceea și este atât de greu să discuți cu artiștii despre propria lor creație. Ceea ce ei sînt în stare să spună, reprezintă numai o fracțiune din fenomenele petrecute în sinea lor, pentru ca opera să ia ființă, și se referă, de obicei, numai la aceleași straturi raționale ale operei, nu la miezul și esența sa. Dacă întrebăm, ca istorici, ce forțe anume au impulsionat creșterea formei definitive a operei, ne îndreptăm spre un teren care, în general, rămîne inaccesibil artistului. Doar în mod excepțional pot fi întîlnite la același om un spirit creator și unul care meditează asupra creației. Desigur că asemenea cazuri sînt deosebit de prețioase, dar nu trebuie luate ca atare, ci

trebuie ele însele (nu altfel decît alte izvoare) să fie mai întîi evaluate, tălmăcite". (K.W. 116)

Istoricul de artă îmbină spiritul creator cu cel reflexiv: el este în același timp „istoric și artist care reproduce realul. Artist cu unele rezerve, dar, oricum, artist." (K.W. 121)

Pentru un artist conștientizarea constituie un pericol. Operelor sale însă nu le dăunează luminile aruncate asupra lor, dimpotrivă, reprezintă pentru ele un câștig. Abia după ce sînt interpretate, își pot exercita operele veritabila lor influență, pot naște armonia, ai cărei mijlocitori sînt „marii interpreți," puținii „cărora le este dat, să recreeze adevărata viziune a artistului." (K.W. 122)

Teoria care găsea că „fundamentul și esența" operei de artă se află în caracterul vizual-intuitiv a desăvîrșit triumful interpretului a-
255

supra artistului. „Istoricii de artă — care re aduc la viață operele de artă cufundate în timp — au dezvăluit propriului popor și 1 mii întregi comori inestimabile. Această rev lare dezinteresată a atîtor comori dispămite v fi în viitor socotită drept una din marile realizări ale epocii noastre." (K.W. 123) Arta plastică, privită totuși ca „simptom și simbol al unei epoci", prevestește „pierderea dreptei măsuri."

Arhaizarea operei de artă, concentrată în caracterul vizual-intuitiv, înseamnă în același timp *7iaturalizarea* ei. Opera de artă rezultă dintr-un „proces natural de naștere și creștere", în cursul unei „desfășurări organice". Caracterul vizual-intuitiv se răsfrînge asupra totalității operei. El se dezvoltă în cadrul procesului ei de organizare.

Caracterul vizual-intuitiv prin sine, și nu mai întîi ca unitate artistică, este o totalitate. El însuși este acela care realizează sinteza dintre

spirit, suflet și aparență sensibilă, și nu mai întâi opera. *Differentia specifica* dintre operele de artă și alte creații ale omului stă, după Sedlmayr, în faptul că: „1. în operele de artă „caracterul vizual-intuitiv" nu este ceva accidental, ci, într-un anume sens, constituie însăși substanța unor astfel de opere; 2. însăși această substanță a lor este de așa natură încît reușește să integreze deosebiriile dintre senzorial, sufleteș și spiritual. . .” „Caracterul intuitiv" este o totalitate „intermodală", Sedlmayr înțelegînd prin „modus" un domeniu existențial: „modus al senzorialului, modus al sufletescului, modus al spiritualului.”⁶¹

Caracterul vizual îl stăpînește pe artist. „Nu stă în puterea artistului să caute el însuși acest material original al actului creativ: acest material se impune artistului, ca o realitate obiectivă, impunînd încarnarea în forme.” Din interior acționează un impuls spre organizare
256

și structurare care nu-i dă pace artistului pînă cînd „acest impuls nu-și atinge, într-o operă desăvîrșit structurată, finalitatea și liniștea.” (K.W. 113) Artistul devine în acest fel un simplu mediu de transmitere a unui caracter care se automodelează, în felul naturii. Pentru spiritul, libertatea, voința și responsabilitatea artistului nu este loc aici.

Cum s-a mai spus, înțelegerea fizionomică „a caracterului vizual-intuitiv" este după Sedlmayr, o atitudine „străveche" și, din această cauză, și arta un fenomen arhaic. „Nu numai sub aspect istoric, dar și ontogenetic ca și filogenetic arta își are rădăcinile în straturi arhaice. După cum copilul distinge mai de timpuriu „caractere ale expresivității" decît culori, tot așa, filogenetic vorbind, sursele din care provine *prima materia* a artei. .. sînt localizate în puncte străvechi, adînci.”⁶²

în fața imaginii contrastante a artei moderne însă, Sedlmayr însuși recunoaște primejdia unei astfel de imobilizări a artei: „O naivitate conștientă face loc, în creație, și demonicului. De~îndată ce un artist lucrează „ca un copil" sau ca un primitiv, acest lucru îi mai este, ca să spunem așa, permis. »Sînt rău, e drept, dar de fapt sînt încă un copil, iar răul din mine este natură, și deci nu vina mea. Prin urmare nu sînt răspunzător pentru răul din mine, sînt, ca un copil, rău cu nevinovăție«." ⁶³ Caracterul vizual poate fi întîlnit pretutindeni, atunci cînd înțelegem realitatea pe cale „fizionomică." în felul acesta însă opera de artă nu mai este decît o repetare naturalistă, de prisos, a ceea ce stă oricum la îndemînă. Acest naturalism nu este cu nimic mai bun decît cel care vede în opera de artă doar o reproducere a unei *forme* date a realității.

Teoria lui Sedlmayr despre caracterul vizual ca fundament și esență a operei de artă nu este altceva decît o preluare a teoriei lui Fried-

rich Theodor Vischer referitoare la „simbolică obscură a sufletului", care susține că sufletul omenesc se transpune cu necesitate naturală, în toate obiectele. Gîndirea lui Vischer mergea însă mult mai în adîneimea lucrurilor, devreme ce legătura dintre conștiința „lucidă", „liberă" și obscura necesitate naturală a sufletului lua aspectul unei probleme ireductibile. Sedlmayr îi prescria artistului starea de obscură inconștiență, în timp ce interpretului îi acorda dreptul să arunce lumini asupra inconștientului, ridicîndu-i conținuturile la nivelul conștiinței.

Teoria de artă a lui Sedlmayr lua sfîrșit exact I în punctul în care teoria lui Wolfflin își găsisese punctul de plecare. Pornind de la Johannes Volkelt și cei cu păreri înrudite, Wolfflin formula în „Prolegomene la o psihologie a arhi-

tecturii" (1886) următoarele: „Formele devin semnificative pentru noi prin simplul fapt că recunoaștem în ele expresia unui suflet simțitor. Ne întâlnim aici cu un străvechi instinct uman. El condiționează și astăzi încă fantezia mitologică — nu este oare necesară o îndelungată educație pentru a ne elibera de sentimentul că o figură a cărei stare de echilibru este precară, nu ar putea li decit bolnavă? Dar pieri-va vreodată acest instinct? Nu cred. Ar însemna moartea artei." (*Schr.* 15/16) A fost invocată și ideea lipsei de voință, a lipsei de libertate, asociate cu această teorie: „Dacă cineva ar voi să obiecteze că, pentru contemplarea estetică acest fel de empatie nu poate fi luat în considerație, deoarece a copia expresia fizionomică omenească n-ar fi un lucru posibil decât în anume momente marcate •de lipsa de voință, uitare de sine și cufundare totală în obiect, atunci obiecția ar putea fi respinsă cu observația foarte justă că o contemplație estetică pretinde tocmai o astfel de stare nonvoluntară, o astfel de renunțare la sentimentul de sine." (*Schr.* 20)

258

Wolfflin a emis această teorie sub impresia învățăturii lui Hildebrand despre vizualitatea artistică, unde interpretarea expresiei era declarată punct de vedere amatorist. „Conceptele fundamentale ale istoriei artelor" ofereau excelente exemple ale descrierii de caractere intuitiv-vizuale, cum ar fi opoziția dintre Terborch cu finețea lui distinct-detașată și masivul, posomoritul Metsu; sau comparația dintre Hobbema, cu pictura lui ușoară, destinsă și seriosul, apăsătorul Ruisdael. (*K.G.* 3—6) Interesul lui Wolfflin se îndrepta către reprezentarea formelor vizuale lipsite de expresie. - Separarea întreprinsă de Wolfflin între expresie și forma de vizualitate nu poate fi susținută, iar efortul de a cuprinde în interpretare forma, caracterul expresiei și semnificația ca o singură unitate, este pe deplin justi-

ficat- Aceasta este sarcina pe care și-a asumat-o Sedlmayr în etapa târzie a teoretizărilor sale. În schimb este falsă interpretarea lui înțeleasă ca „analiză a structurii”, deducerea multiplului dintr-un singur „punct central”, dintr-o *singură* trăsătură de caracter sau câteva *înrudite* între ele. În interpretarea lui Sedlmayr (1957) referitoare la *Căderea orbilor* de Bruegel, intitulată „înțelegerea integrală” se spune pe bună dreptate: „sarcina propriu-zisă a unei înțelegeri adecvate esenței operei de artă ar fi tocmai . . . cuprinderea ambelor „laturi” ale operei, forma ei vizibilă, cu organizarea imagistică pe de o parte, iar pe de alta, semnificațiile legate de ea în acordul sau în opozițiile lor.” Totuși Sedlmayr continua: „dacă sarcina de a înțelege arta este văzută astfel, atunci se naște de îndată întrebarea: „pe ce se bazează în definitiv constatarea că o anumite formă vizuală „corespunde” . . . unei anumite semnificații? Și ce înseamnă de fapt aici a „corespunde”, a „se potrivi cu”, a se acorda? . . .” Care sînt „corespondențele”, care sînt calitățile în stare să creeze un acord între diver-

259

sele straturi de semnificație, și să le „concentreze” în unitatea unei opere de artă? Dacă medităm la această întrebare, răspunsul nu poate suna decît astfel: trebuie să fie niște calități care să poată fi identificate atît în raport cu conținutul senzorial vizibil al imaginii cît și cu semnificațiile ei invizibile, sesizabile numai printr-o privire lăuntrică, spirituală. Numai pentru că *există* astfel de calități cu afinități între ele, analoage, de care luăm cunoștință atît în contactul cu „obiectele” de natură senzorială cît și cu cele de natură spirituală, devine în fapt posibilă integrarea unor semnificații spirituale în imaginea vizibilă. Aceste calități reprezintă însă tocmai ceea ce, la început, numeam „caracter vizual-intuitiv.” (*E.W.* I 350, 351)

Deoarece însă aceste „caractere vizual-in-

tuitive" ne întâmpină „pretutindeni în viață" (K. W. 97) verdictul dat asupra corespondențelor nu înseamnă altceva decît o judecare a operei de artă în raport cu experiențele vieții cotidiene.

După Sedlmayr unitatea tabloului bruegelian al *Căderii orbilor* se baza pe evidențierea voită a considerabilei distanțe care există între universul uman și natură. Caracterele vizual-intuitive dominante sînt prezente: în primul plan, figurile poartă însemnele neliniștii, ale spaimei; în fundal, peisajul poartă însemnele unei existențe tihnite. Calitatea lor specifică este definită și de alte caractere vizual-intuitive care i se adaugă. Neliniștii i se adaugă incertitudinea, înstrăinarea, fărîmîțarea, orbirea, fantomaticul, tristețea. (E. W. 1 352—353) Toate acestea sînt caractere, înrudite între ele prin „fizionomia" lor naturală. Iată însă că Sedlmayr însuși vorbește 'despre tragismul figurilor și compară lucrarea lui Bruegel cu *Oedip la Coîonos* (E. W. I 355). *Măreția, sublimul* personajelor nu are însă nici o legătură cu neliniștea, incertitudinea, înstrăinarea, orbirea. Această legătură este mai

260
curînd provocată de operă și numai de ea: *înstrăinată, incertă și totuși zguduitoare în măreția ei*. Pe această cale sfera a tot ceea ce este natural și prezent trece într-o împărțire a libertății și spiritului. Și numai astfel, elevată mai presus de orice empirie, a putut imaginea cu orbii lui Bruegel să devină „un exemplu al universului orb în totalitatea lui, al destinului, al omului în general", așa cum se exprima Sedlmayr, citîndu-l pe Dvorak. (E. W. 345)

Kurt Riezler recunoaște că importantă pentru artă nu este expresia a ceva ce s-ar putea numi „masiv sau ușor în sine", „pură înfățișare a masivului ca masiv, a liniștii ca liniște, a mișcării ca mișcare". Mai curînd, pentru opera de artă, este importantă „armonia de

contraste". În cazul acesta expresia este „gingașă și totuși puternică, blîndă și totuși dură, dulce și în același timp aspră — aici liniștea este însuflețită, iar mișcarea calmă.”⁶⁴ Opera de artă reunește ceea ce în natură pare a fi incompatibil.

Goethe ne asigură că: „mă încumet să mai repet o dată că grupa lui Laocoon, pe lângă toate celelalte merite recunoscute, este un model de simetrie și varietate, de liniște și mișcare, de contraste și gradații care, la un loc, se oferă privitorului, fie pe cale senzorială, fie pe cale spirituală și trezesc un sentiment plăcut, deși reprezentarea este de un pronunțat patetism, și îmblînzesc furtuna suferințelor și pasiunilor prin grație și frumusețe.” „O operă perfectă . . . cuprinde toate calitățile, care în mod obișnuit se află risipite.” („Despre Laocoon”)⁶⁵

VIII

Deja în lucrarea programatică timpurie a lui Sedlmayr, „Contribuții la o știință riguroasă
261

a artei”, apărea ca un criteriu al înțelegerii adecvate a imaginilor artistice capacitatea lor de a facilita perceperea lor „ca totalități mai cuprinzătoare”. „Va trebui preferată acea concepție asupra imaginii care prin intermediul totalităților în care respectivele imagini sînt integrate, face inteligibile aspecte pînă atunci neinteligibile, atîta vreme cît erau privite din alte puncte de vedere. O astfel de „totalitate mai cuprinzătoare” poate fi considerată acel eveniment din care imaginea a luat naștere... De asemenea poate fi socotit „o mai cuprinzătoare” „cultura” în cadrul căreia imaginea discutată a apărut. Se operează aici cu ideea că atît un ansamblu de evenimente cît și o cultură sînt unități organizate, avînd structura și legitatea lor bine determinate. Un punct de vedere just asupra imaginii artistice trebuie nu numai să se „potrivească” structurii acesteia, ci să-și găsească o funcțiune bine

determinată în contextul aceluși întreg."
(K.W. 47, 48)

În acest fel conceptele de „totalitate” și „structură” erau dintr-o dată transferate în istorie și cultură. Nu mai rămâneau deci rezervate fiecărei opere de artă în parte, pierzându-și de aceea și rolul pe care l-ar fi putut avea în cunoașterea aprofundată a creațiilor individuale. Știința structurilor a sucombat în acest fel, din cauza tendințelor spre generalizare ale unei științe istorice concepute ca știință a unor legități; întocmai ca și istoria stilurilor. *Faptul că și culturile, desfășurarea evenimentelor, perioadele istorice ar putea avea caracterul unor totalități, devenea o premisă de la sine înțeleasă, fără nevoia de a mai fi dovedită.*⁶⁶

Atât de departe s-a mers în idcea de a pune semnul egalității între opera de artă și „situația istorică”, încât s-a putut ajunge la formularea că: „dacă de o vreme încoace, opera de artă *individuală* a intrat în primul plan al atenției cercetării, aceasta nu înseamnă că

opera trebuie desprinsă de situația istorică în care a luat naștere. O asemenea greșală poate fi evitată conform noii concepții că o operă de artă *există în fapt numai datorită unei luări de poziție, în care, virtual, este concentrată o întreagă situație istorică*. Dacă se găsește atitudinea cea mai adecvată, atunci o situație istorică uitată poate, pe această cale, să fie re trăită nemijlocit, într-un chip atât de complet și cu o concentrare pe care o istorie a culturii metodologic axată pe comparația și paralela dintre fenomenele artistice și mărturiile asemănătoare din alte domenii, nu va fi niciodată capabilă să-l atingă.” (K.W. 53)

Iată cum istoria trebuie să se transpună în re trăirea nemijlocită, în actualitatea operei de artă. Reversul acestei estetizări a istoriei a fost istoricizarea operei de artă.

Opera de artă nu este decît un punct de

trecere în cursul procesului istoric fără oprire, care împinge mereu lucrurile mai departe. „Neprejudiciindu-și unitatea ei estetică, opera poartă cu sine urmele evenimentelor istorice precedente și germenii viitoarelor transformări. Calitățile ei — cel puțin unele dintre ele — pot fi înțelese numai prin faptul că actualul stadiu al operei a fost atins ca urmare a altor stadii anterioare bine determinate și că acest stadiu reprezintă el însuși un pasaj spre alte stadii ulterioare. . . Acest mod de orientare al creațiilor artistice este de cea mai mare importanță pentru cercetarea sursei istorice din care au izvorât operele. Numai așa devine posibilă o trecere fără salto mortale de la opera individuală spre evenimentul istoric autentic." (*K.W.* 65)

Așa gîndea Sedlmayr în 1931, pe bazele unei presupuse cunoașteri a dezvoltării structurilor; în chip asemănător gîndea și în 1956 atunci cînd emitea concepția biologică, încă și mai jos situată, asupra creșterii „organice”,
263

naturale și a modelării de la sine a caracterului vizual-intuitiv.

Artistul este satisfăcut, atunci cînd opera de artă a atins, datorită lui, stadiul ei final. „O dată însă cu satisfacerea impulsului formativ prin încheierea operei, se ivește o altă nevoie care nu exista mai înainte și nici nu poate să se nască fără satisfacerea primei. Chiar și o operă de artă numai aparent încheiată indică direcții care o depășesc și devine fermentul unor noi forme artistice." (*K.W.* 115—116)

Opera de artă este numai „aparent” desăvîrșită; desăvîrșirea, adevărata perfecțiune artistică nici nu sînt posibile. Aceeași idee ridicată la nivel de principiu apare în studiul „Istoria artei pe căi noi” din 1950: „Pe cît este de cert că orice operă de artă aspiră la propria ei perfecțiune, determinată de caracterul specific al ansamblului în care opera este

integrată, dar și de o anume „normă”, în acest sens fiind și necesară, tot atât de sigur este că o concepție realistă asupra procesului de creație nu va ignora totuși că în acest univers „amestecat” perfecțiunea este un stadiu de care te poți apropia mai mult sau mai puțin, care însă nu va putea nicicând să fie deplin atins. De aceea rămîne în fiecare operă, inclusiv în cea aparent „desăvîrșită”, un reziduu nerezolvat, o tensiune permanentă, o contradicție secretă (o „antinomie”). Și tocmai această contradicție ascunsă, acționînd adesea asupra inconstientului, ar putea să fie principiul dinamizant, „motorul” — și anume motorul specific, „interior” — al veșnicelor transformări ale artei.” (K. W. 13)

Pentru a identifica însă cum o operă nedesăvîrșită este *ca atare* nedesăvîrșită, devine necesară adoptarea unui unghi de vedere din care această problemă apare ca fiind depășită. Căci „în conștiința limitei stă putința de a se trece dincolo de ea”, spunea
264

Hegel.⁶⁷ Unui privitor care, ca și artistul însuși, trăiește în acest univers „amestecat” și nu are posibilitatea de a-l părăsi, operele încheiate, perfecte, ar trebui să i se înfățișeze ca fiind *cu ade-vărat* desăvîrșite, de vreme ce el nu-și poate închipui că există un grad mai înalt de desăvîrșire și perfecțiune, decît cel atins de marile opere artistice. Aprecierea *tuturor* operelor (și nu doar a celor de rang secundar sau încă mai puțin reușite) ca fiind doar *aparent* desăvîrșite, și aceasta pe temeiul că într-un „univers amestecat” desăvîrșirea veritabilă nici n-ar fi cu putință, are ca premisă ideea că însuși cel ce le judecă este în stare de a transcende „universul amestecat” (dacă, altfel spus, această frază se vrea într-adevăr o judecată, deci știință, și nu doar o afirmație în-tîmplătoare).

Exact aceasta era cerința lui Sedlmayr, pe care a formulat-o în chipul cel mai radical în

studiul „Istoria artei ca istorie a spiritului” din 1949. Aici moștenirea lui Max Dvorak trebuia îndrumată spre „adevărata ei împlinire”. Această împlinire adevărată constă în faptul că istoria artei gândită ca istorie a spiritului, ca „istorie a concepțiilor despre lume” va fi ridicată la rangul unei „istorii a artei ca istorie a religiilor.” (K.W. 77) „ . . . Relativismul trebuie depășit și în domeniul spiritului. În felul acesta deviza „istoria artei ca istorie a spiritului” dobândește un sens încă și mai înalt și mai adânc decât oricare din cele până acum dezvăluite. El va fi accesibil numai celui care crede în adevărul absolut, adevărul revelației. Căci numai acesta cunoaște deosebirea dintre spiritul adevărat și cel fals, dintre spiritul care ucide și cel care dă viață (chiar și atunci când nu și-ar aroga meritul de a-l putea recunoaște în fiecare caz particular) ...

La acest nivel, cel mai înalt imaginabil, istoria artei ca istorie a spiritului se transformă în *istoria artei ca pneumatologie și demo-*
265

nologie. Astfel, cele mai cuprinzătoare categorii ale meditației asupra artei pe care ni le putem închipui, ne devin accesibile: artă a cerului, artă a pământului (cea cu tema omului-dumnezeu, înjosit și transfigurat), arta iadului. Așa că acest cel mai înalt nivel se dovedește în același timp și cel mai fertil sub aspect științific.” (K.W. 81/82)

Cerința privitoare la un unghi de vedere situat în afara istoriei, formulată atât de istoria stilurilor a lui Riegl (cu anumite restricții și a lui Wolfflin) cât și de „știința transcendentă” de interpretare a simbolurilor propusă de Panofsky — și încă *pe socoteala artei și a artiștilor*, care astfel erau împinși înapoi spre condiționarea istorică — și-a aflat în știința structurală a lui Sedlmayr ultima radicalizare, de nedepășit. Definirea raportului dintre spiritul uman și divinitate (K.W. 77)

și de aici disjunția spiritelor în adevărate și false este presupusă a fi posibilă privită din acest punct situat în absolut: știința istoriei recunoaște în istorie o „parțială judecată clin urmă.” (K.W. 86)

În 1948 a apărut lucrarea lui Sedlmayr „Pierderea măsurii”; iar în 1950 studiul „Arta în epoca ateismului”. Este important să observăm că Sedlmayr și-a ancorat judecata *concomitent* în certitudinile credinței și în metoda „obiectivă”, singura eu adevărat științifică, în felul acesta trebuia, pe de o parte, metoda să devină inatacabilă sub aspect științific, iar pe de altă parte, să se garanteze valabilitatea științifică a judecății, obligativitatea ei, dincolo de orice fel de probleme legate de credință.

Un înțeles mai profund capătă formula „pierderea măsurii” abia „o dată cu trecerea pe 266

alt plan al reflexiei, acolo unde nu n-ai este vorba de artă în sine, ci de ceea ce ea revelează cu privire la destinul omului în zilele noastre. La acest punct formula afirmă că toate evenimentele devenite vizibile pe planul istoriei de artă pot fi înțelese mai în adâncime și apar mai coerent legate între ele, dacă sînt privite ca o consecință a faptului că omul a pierdut adevăratul miez al existenței: pe Dumnezeu. Cine afirmă aceasta, a adoptat desigur un punct de vedere absolut.”⁶⁸

Numai din acest punct de vedere absolut este posibilă o istorie a artei ca pneumatologie și demonologie, iar punctul de vedere absolut devine accesibil numai pentru cel care „crede în adevărul absolut, în adevărul revelației.” (K.W. 81)

În același timp însă acest nivel foarte înalt se dovedește a fi și cel „mai fertil sub aspect științific.” (K. W. 82), iar verdictul „pierderea măsurii” este concomitent garantat de metoda obiectiv valabilă. Întrebarea „ce configurație are arta și ce configurație *trebuie*

să aibă în epoca ateismului" este o problemă „care se cuvine tratată cu toată obiectivitatea posibilă și care poate fi soluționată ca o problemă empirică a istoriei concrete a artei ca istorie a spiritului, și fără a recurge la teologie, în așa fel încât rezultatele ei să poată fi verificate la rece și cel puțin premisele ei să fie acceptate și de un ateist.”⁶⁹ Dubla temelie, primejdioasă, a motivațiilor cunoașterii la Sedlmayr trebuie deslușită mai cu atenție. Noi ne oprim la ceea ce suportă un examen științific și tăgăduim în modul cel mai hotărât faptul că un creștin credincios ar trebui să țină seamă de judecata lui Sedlmayr.

Metoda prin intermediul căreia arta plastică a secolelor XIX și XX, privită ca simptom și simbol al epocii, prevestește „Pierderea măsurii”, este analiza structurală. Întrebarea referitoare la „cauzele” stării de deteriorare vi-

267
zează „structura” situației de ansamblu, a „maladiei” și „desfășurării ei interne”. Răspunsul la această întrebare implică — „ca pretutindeni unde, cercetată fiind o structură, indiferent că este vorba de o operă de artă, o personalitate, o epocă — «obținerea a cât mai multe aspecte periferice inteligibile, deduse dintr-un nucleu cât mai concentrat cu putință». (M. Wertheimer)... în cazul concret dat preocuparea stă în a lua cunoștință de felul cum fenomenele cele mai izbitoare ale deteriorării relevate pînă acum — dezumanizare, lipsă de organizare, haotizare — sînt legate și dependente unele de altele, precum și de celelalte fenomene.”

Cercetarea fenomenului primar al deteriorării se oprește la „năzuința omului către autonomie”. „Sîmburele cel mai ascuns al maladiei se află în deteriorarea raporturilor cu divinitatea.”⁷⁰ Întoarcerea analizei structurale la „nucleul central” ajunge astfel nemijlocit la același rezultat, evident și pentru „optica absolută”, pentru cel ce crede în adevărul ab-

solut.

Conform metodicii analizei structurale, diversitatea lucrurilor, aspectele periferice pot fi deduse direct dintr-un nucleu central. Așa cum opera de artă poate fi recreată pornindu-se de la înțelegerea miezului ei original, tot astfel este posibil ca esența și desfășurarea evenimentelor unei epoci, să poată fi, ca să spunem așa „provocate” „din purele premise (sau, dacă vreți, axiome) istorice.”⁷¹ „Faptul că fenomenul primar a fost identificat cu exactitate se confirmă tocmai prin aceea că din el se pot deduce, ba chiar provoca acele fenomene parțiale a căror existență faptică nu putea fi inițial, decît constatată și trebuia deci preluată.”⁷²

Analiza structurală în a doua ei treaptă, și anume analiza „caracterului vizual-intuitiv”, a fost cea folosită pentru studiul structurii unor epoci. Acestea deoarece analiza structurii unei

268
epoci înainta, ca și studiul caracterului vizual-intuitiv, spre zona inconștientului. Explicația metodei, în „Pierderea măsurii”, suna astfel: „Se ajunge la „zona inconștientului”, deoarece sensul propriu-zis al unor astfel de forme nu este cunoscut de creatorii lor. Iar dacă le ceri lămuriri cu privire la acest sens, pretextează adesea cu totul alte motivații, evident insuficiente, pentru justificarea caracterului respectivelor forme.” „Este necesară o metodă care să fie în stare a deosebi autenticul de neautentic, de a pătrunde dincolo de măști. La fel ca și în analiza psihologică, metoda aceasta nu poate porni de la idealurile și elementele conștiente ale artei unei anume epoci, ci de la acea zonă inconștientă a „receptivității și posesiunii demoniace”, unde sufletul epocii nu-și pune mască.”⁷³

Nu întâmplător în cartea „Pierderea măsurii” arta era privită ca un „simbol” al epocii. „Simbolistica obscură a sufletului” trebuia acum din nou demascată și încă în istorie!⁷⁴

în mod similar se exprima Sedlmayr și în „Revoluția artei moderne”: „Pentru cunoașterea fenomenelor primare este indiferent dacă și în ce măsură tendințele lor au ajuns la nivelul conștiinței creatorilor. Ideologiile „artei moderne” sînt neimportante pentru acest proces — care decurge conform logicii lui interne —; important este numai ca artiștii, pe cale conștientă sau inconștientă, să creeze ca și cum spiritul universului i-ar fi inspirat să creeze conform axiomei.”⁷⁵ Și totuși Sedlmayr este în stare să deducă, să producă esența și desfășurarea unei epoci din axiomă! Exegetul se identifică, iată, cu spiritul universului!

Analiza structurală a operei individuale, care pornea de la „miezul și fundamentul ei vital”, de la caracterul vizual-intuitiv — chiar dacă artistul nu este conștient de el — are întotdeauna drept criteriu al afirmațiilor opera ca dat vizual. O epocă nu este însă un dat vizual de acest fel, oricît de insistent ar invoca teo-

269
ria de artă unitatea și totalitatea ei. Procedul de a se furișa sub nivelul de conștiință al epocii analizate — care ar putea reprezenta un corectiv esențial al interpretării — cu scopul de a atinge zona inconștientului, duce în mod inevitabil la afirmații arbitrare.

Nu vom lua aici din nou atitudine față de conținutul „Pierderii măsurii”.⁷⁶ Dar nici nu vom considera, așa cum credea Sedlmayr, că teoria lui poate fi combătută doar printr-una „care să fie în stare de a furniza explicații pentru cel puțin tot atîtea „fenomene speciale” esențiale ca și teoria combătută”⁷⁷; în definitiv însăși metoda aceasta a deducției „perifericului” dintr-un „punct central” este o cale greșită.

Adevăratul răspuns la „Pierderea măsurii” îl dă cartea lui Kurt Badt despre „Arta lui Cezanne”. Operele lui Cezanne fac vizibile intențiile și capacitățile artei plastice din secolul XIX. Pentru Sedlmayr arta lui Cezanne

reprezenta totuși „un stadiu al extremei lipse de participare a spiritului și sufletului la experiențele ochiului, pregătind „izbucnirea ieșirii din uman”; de aceea Sedlmayr a putut să o analizeze sub titlul „Haosul dezlăntuit” .. ,⁷⁸

Aici vom face doar următoarea observație la sus-numita metodă. „Diviziunea artelor”, „năzuința lor spre autonomie”⁷⁹ sînt socotite a fi cele mai importante fenomene primare ale epocii „omului autonom”. Doar în ele stă măruria artistic-istoriografică a năzuinței umane spre autonomia de la care ar veni toate relele. Ca și în cercetările cu privire la Borromini și Bruegel, Sedlmayr întâlnește, în obiectul analizat de el, negația propriei sale teorii. Metoda de cercetare este structurală și axată pe totalități, obiectul de cercetare însă „divizat”. Totuși între analiza lui Sedlmayr operată asupra lui Borromini și „Pierderea măsurii”
270

există o deosebire fundamentală. În cartea despre Borromini (1930, 1939), conștiința totalității era atribuită contemporaneității, iar spiritul diviziunii, atomist, era considerat a fi un spirit al trecutului, al imaginii carteziene despre lume, de care era legat și Borromini. Prezentul se pregătea să învingă acest spirit. După cum s-a mai arătat, Sedlmayr făcea o comparație între arhitectura lui Borromini și chimie. „Amîndouă puneau premisele unei concepții asupra structurii atomistice „elementare” a corpurilor — într-un loc a celor chimice, într-altul a celor arhitectonice... Această concepție face apoi posibilă divizarea unor corpuri, care pînă atunci treceau drept ireductibile, în părțile lor componente, care la rîndul lor sînt indivizibile, sînt atomi. .. Idealul lor este să poată dezmembra orice „univers”. . . însușirea astfel desemnată este indicele principal al universului „cartezian” cu toate variantele lui cunoscute. Nu trebuie să mă opresc în detaliu asupra acestor lucruri, deoarece în ultima vreme tocmai aver-

siunea față de această imagine a universului (și a urmărilor ei pentru viața umană) a dus la o înțelegere adâncită a trăsăturilor ei constitutive.⁸⁰

În numele noii conștiințe a totalității, în referința la direcția psihologică pe atunci cea mai înaintată — psihologia gestaltistă și a totalităților — a luat Sedlmayr, la început, atitudine împotriva istoriei stilurilor și a caracterului ei „aditiv”. În 1926, pentru Sedlmayr, planul lui Le Corbusier pentru o metropolă modernă ideală a reprezentat o totalitate ale cărei părți componente erau determinate de principiile ei de structurare.⁸¹ În 1948 tocmai prezentul, „modernitatea” sînt „divizate.” Din nou Sedlmayr se consideră avocatul spiritului „totalității” — plasat acum ca dată în perioada anterioară lui 1760 — și pe care dorea să-l salveze pentru decăzuta lume a prezentului.

271

Între aceste două concepții diametral opuse se afla una intermediară, care lua cunoștință de cele două forme ale aceluiași prezent, aflate în plin conflict una cu cealaltă. Sedlmayr a încercat în „Pierderea măsurii” să adopte un punct de vedere absolut, un punct de vedere „oarecum atemporal”.⁸² Un astfel de punct de vedere n-ar mai fi accesibil criticii științifice. De aceea și este permis și necesar, spre a putea efectua o analiză critică a judecății emise în „Pierderea măsurii” să trecem dincolo de domeniul științei.

În studiul „Sfera ca edificiu sau desprinderea de pămînt” din 1939/40 Sedlmayr a dezvoltat una din ideile de bază ale viitoarei sale cărți „Pierderea măsurii”, și anume în interpretarea casei sferice a lui Ledoux. În 1939 pentru Sedlmayr clădirea sferică era „simptomul unei crize adînci a artei de a construi, pentru a cărei depășire victorioasă se duce și astăzi încă o luptă înverșunată.” Sedlmayr distingea două faze ale arhitecturii „revoluționa-

re": arhitectura revoluției burgheze din Franța și arhitectura anilor '20 ai secolului nostru. El a făcut o comparație între cele două: „Casa paznicului de câmp (de Ledoux) este complet neadecvată ambianței ei; arată ca și cum ar fi căzut acolo de pe o altă planetă . . . Exact la fel stau lucrurile și în a doua fază: vila lui Le Corbusier din Passy. . . se află pe pajiștea unui parc, arătând ca un avion aterizat și proptit pe bîrne. Ambele cazuri dezvăluie o tendință, în general caracteristică pentru gîndirea artistică abstractă, spre selectarea sferelor „pure”, desprinse de uman.”

În 1926 Sedlmayr remarca „tendința spre constructe pure” la același Le Corbusier: „Este evidentă o tendință accentuată de a disjunge precis diferitele „moduri de a fi”, o tendință, care nu poate fi combătută prin teze teoretic-abstracte. Ea apare și în alte domenii (mă gîndesc, de pildă, la disjunctia unor moduri ete-
?72

rogene ale științei de a vedea realitatea: logică, psihologie, teoria cunoașterii, teoria științei etc). În 1926, aderînd încă la aceste idei, Sedlmayr continua: „Ceva similar se poate afirma și despre tendința spre imponderabil în înfățișarea obiectelor, care poate fi observată și la constructele tehnice.” Iar despre planurile ideale ale lui Le Corbusier spunea în 1926: „Tocmai în consecvența cu care orașul este conceput ca un „instrument de lucru”... se află poate, în chipul cel mai acut, superioritatea proiectelor lui Le Corbusier.”³³

În 1926 creațiile lui Le Corbusier aveau în ochii lui Sedlmayr, așa cum spuneam, însemnele „totalității”. În 1939 Sedlmayr formula însă exact contrariul: „Asocierea unor forme geometrice de bază în structuri arhitectonice superioare, nu se realizează pe sistemul legăturii, al contopirii. . . Principiul asocierii este cel al combinării, al compoziției. . . . Acest gen de principii ale „compunerii” erau predate în școlile superioare sovietice pentru studiul noii arhitecturii. — Hubert Schrader mi-a atras a-

tenția că în „noua arhitectură” — de ex. în teoria lui W. Gropius — „combinația elementelor” reprezintă o compensație raționalistă a fanteziei.” Clădirea sferică reînvie și ea la „futuraștii ruși ai arhitecturii”. Sedlmayr scria: „Arhitectul și scriitorul sovietic El Lissitzky explica, în 1929, rostul clădirii sferice: „una din ideile noastre de viitor este victoria asupra temeliei (!), a dependenței de pământ (!) . . .” Și tot Sedlmayr trăgea următoarele concluzii: „De la Ledoux începe arta de a construi s-a îmbogățit și ea cu un nou material... un nou material de ordin spiritual: o sumă de reprezentări care acum sînt înfățișate, se impun, pătrund în imaginație în mod conștient sau inconștient și se vor afla acolo atîta vreme cît va dăinui, undeva, starea de spirit care le-a provocat. — De aici privind lucrurile, așa-numitul „clasicism” de după 1800 precum și mișcarea neoclasică de astăzi vor putea fi înțelese mai în

273

adîncime. Sub mișcarea astfel denumită se ascunde o puternică tendință împotriva arhitecturii abstracte ... Este încercarea de a birui arhitectura abstractă, prin reafirmarea rolului tectonicului, al pământului, al ponderii materialului, al pietrei; de a birui aspectul inuman inerent construcției abstracte, prin rechemarea „orînduirilor” care recunosc pământul ca bază și omul ca măsură a lucrurilor (.. .) Clădirea sferică dezvăluie nu numai situația arhitecturii, ci este semnalul unei situații mai generalizate a „dezrădăcinării”, observabilă în cele mai diferite domenii ale vieții și creației. ... ^{u84}

Sedlmayr însuși învâța pe alții cum o operă poate fi înțeleasă „genetic”. Studiul din 1939/40 o demonstrează: „Pierderea măsurii” a fost la origine „o desprindere de pământ”. Punctul de vedere „oarecum anistoric” cerut de Sedlmayr își dezvăluie aici tocmai fundamentul lui în cel mai înalt grad istoric, legat de timp, ideologic. Elementul comun al acestor trei concepții este atitudinea pozitivă față de conceptul „totalită-

ții". De ordin secundar este elementul prin care se exemplifică acest concept: prin procesul percepției și al cunoașterii („vizualitate structurată”), prin legătura „organică” cu pământul, prin „omul integral” plasat într-un „punct central”. Transpusă pe plan social, categoria „totalității” va avea ca rezultat un antiindividualism îngust. Idealul va fi comunitatea arhaică.

Max Wertheimer, unul din întemeitorii fazei a doua a teoriei gestaltiste, scria în dizertația lui „Despre teoria gestaltistă”: „Dacă mai mulți oameni se află la un loc — de pildă în cadrul unei activități — atunci comportamentul cel mai nefiresc, comportament care iese la iveală abia mai târziu sau în situații patologice, este cel ce seamănă cu un conglomerat de euri; dimpotrivă, în condiții normale oamenii

274
aceștia foarte diverși muncesc împreună, fiecare funcționând cu un anume rost, *ca parte* a unui întreg. Gîndiți-vă la munca în comun a unor indivizi din insulele mărilor de sud, gîndiți-vă la copii care se joacă împreună. Îndeobște acționează situații cu totul speciale pentru ca un om să se transforme într-un eu opus celorlalți. . .”^{s5}

într-o comunitate cu caracter de „totalitate” este nevoie de o căpetenie, de un conducător. „În acest fel, drumul nostru merge de la persoană la popor și de aici iarăși spre persoană, dar spre persoana — model, care unifică, armonizează întregul —, spre erou, spre ideea însăși a conducerii.” (Ferdinand Weinhandl)⁸⁶

Faptul că Sedlmayr a apreciat în general negativ autonomia se baza pe însăși metoda lui. Consecința social-teoretică a teoriei gestaltiste stă în deplină contradicție cu îndemnul lui Kant: „Sapere aude! Ai curajul de a te folosi de *propria ta* minte.”³⁷ Acest aspect este important pentru a aprecia just verdictul „Pierderii măsurii”.

Concepția despre istorie a lui Sedlmayr ajungea pe aceste căi la contradicții ireductibile.

După Sedlmayr artistul nu poate face altceva decît să lase opera de artă să se nască și să crească de la sine, oedînd în fața presiunilor caracterului ei vizual, care i se împotrivesc ca realitate obiectivă, și acceptînd dezvoltarea operei. La acest punct Sedlmayr a rămas pe deplin ancorat în lumea „voinței de artă” a lui Riegl, definită de acesta ca „impuls estetic”. Riegl a ținut seamă de determinismul rezultat de aici pentru istoriografia de artă, renunțînd cu consecvență la orice judecată de valoare. Pentru Riegl nu existau stiluri decadente. În contrast cu el, Sedlmayr a rostit cele mai aspre judecăți de valoare, nu numai cu privire la opere de artă, ci și la epoci întregi. De mai multe ori Sedlmayr a vorbit în „Pierderea măsurii” despre decizii, dar cum sînt

275

posibile decizii, atunci cînd procesul constatat de Sedlmayr ține el însuși de „coerența interioară necesară”, cînd artiștii „în mod conștient sau inconștient lucrează în așa fel ca și cum un duh al universului i-ar fi inspirat”, să „creze conform unei axiome”⁸⁸ — recunoscută de Sedlmayr?

Procesul istoric, conform concepției unilinare a lui Sedlmayr asupra istoriei, duce într-adevăr, în mod *irrevocabil* la „Pierderea măsurii”, în cele patru perioade ale artei occidentale se merge de la divinitatea stăpînitoare (perioada preromanică și cea romanică), la Dumnezeu-om (perioada gotică) și la omul divin („Renașterea și Barocul”).⁸⁹ Ce ar mai putea urma, în prelungirea acestei coborîri treptate, altceva decît a patra perioadă a omului autonom? În același timp însă, autodeterminarea, libertatea persoanei apar, conform acestei concepții a „totalității” asupra unui proces supra-individual și cu legitate proprie, ca o pură închipuire! Căci ce poate face un individ singur împotriva acestui curs al istoriei „intrinsec necesar”? O dată cu autodeterminarea persoanei dispare însă și orice răspundere! Pe lîngă

acestea descompunerea, diviziunea încep încă din faza finală a perioadei a treia, rococo-ul.⁹⁰ În ochii lui Sedlmayr îndreptați spre „totalități” abia dacă mai rămîne în picioare catedrala, căci încă „de la mijlocul secolului al XIII-lea apar acele rupturi care, ascunse un timp, revin mereu de atunci, și în sfîrșit, începînd din secolul XIX și prima jumătate a secolului XX — perioada rupturilor în general — fac din timpul universal un timp lipsit de consens.”⁹¹

În „Pierderea măsurii” se spunea, sub titlul „Circumscrierea temei”: „Postularea problemelor în lucrarea de față nu ține de istoriografia *de artă*, căci ia în considerație mai mult primejdiile care pîndesc o epocă decît realizările ei. . . Sarcina unei istorii a artei în 276

secolele XIX și XX ar fi însă tocmai de a releva realizările. . . ”⁹²

Opunîndu-se lui Haftmann, Sedlmayr constata: „el nu a înțeles că metoda mea, „metoda formelor critice”, completează alte metode recunoscute ale istoriografiei de artă. Pur și simplu el nu a luat cunoștință de faptul că eu vorbesc numai de primejdiile care pîndesc arta modernă, nu și de realizările ei, — deși în introducerea cărții mele lucrul acesta este accentuat cu insistență.”⁹³

Pe de altă parte aceeași afirmație din „Pierderea măsurii”, cum că nu se oferă acolo decît un „supliment” metodologic, poate fi adîncită prin semnificația ei cea mai importantă și devine realizabilă numai la „nivelul cel mai înalt imaginabil” al istoriei artei, și anume al istoriei artei ca pneumatologie și demonologie, (comp. K.W. 81/82). Aici se pune premisa unui „criteriu valoric absolut.”⁹⁴

Cum ar putea oare o „istorie a artei ca istorie a artei” să ajungă vreodată la o altă judecată, avînd un conținut similar de semnificații? Orice cunoaștere care ar suna altfel ar rămîne la suprafața lucrurilor. În fapt, Sedl-

mayr n-a prezentat niciodată „realizările” artei moderne. În scrierea sa „Revoluția artei moderne” (1955) Sedlmayr nuanța lucrurile în modul următor: Cartea „Pierderea măsurii” s-a ocupat în primul rând de ceea ce arta ultimelor două secole a putut *dezvălui* despre destinul omului în acest interval de timp, și numai în al doilea rând de ceea ce *este* artă. Scrierea de față se ocupă de ceea ce *este* în esență această „artă.”⁹⁵ Postularea problemelor în această cercetare ținea deci în mod special de istoriografia de artă. Totuși concluziile la care se ajungea erau întocmai cele din „Pierderea măsurii.”⁹⁶

Faptul că afirmațiile privitoare la arta secolelor XIX și XX nu erau susceptibile de modificări și că judecata emisă din optica „istoriei spiritului”, în cartea „Pierderea măsurii”,
277

nu a fost atenuată de devierea spre istoriografia de artă, o dovedesc și studiile ulterioare de teoria artei ale lui Sedlmayr: concepția lui despre artă s-a dezvoltat în general polemic împotriva artei moderne.

În „Imagine și adevăr” (1953) Sedlmayr făcea deosebirea între imaginea urâtă, imaginea dialectică (sau paradoxală), imaginea ironică, imaginea diabolică. Aceste distincții ar fi potrivite pentru a „demonstra spiritul cu totul special al epocii moderne ca fenomen istoric unic, fără analogii. Nicăieri și niciodată n-a existat în istoria universală o asemenea abundență de imagini urâte și paradoxale, ironice, diabolice și comice.” (K.W. I 39)

„Prezentul adevărat și falsul prezent” (1955) sînt repartizate unul artei adevărate și celălalt artei moderne. „Din punctul de vedere al cronologiei, caracterul acestei ere în care trăim și care ne determină existența, poartă însemnul pierderii de mari proporții a adevărului prezent.” Mai mult decît orice altă perioadă a istoriei, epoca noastră și-ar fi pierdut, susține Sedlmayr, „deschiderea spre timpul a-

devărului; prin aceasta și este o epocă sui generis în istoria universală." (K.W. 153, 154) în studiul „Analogia, istoria artei și arta" (1955) Sedlmayr s-a ocupat din nou de caracterul arhaic al artei; s-a grăbit totuși să adauge, „că în diferitele încercări ale artei moderne de a ajunge la structurile arhaicului, fie prin reactivarea unor forme arhaice, fie prin scoaterea la suprafață a unor conținuturi arhaice din inconștient, se află o falsă satisfacere a unei nevoi evident puternice și legitime, nevoie care astăzi nu poate fi în chip legitim satisfăcută decât de o artă *veritabilă*, arhaică în toate formele ei. . . ."97

„Ideea unei simbolistici critice" pe care Sedlmayr a dezvoltat-o în 1958, l-a îndemnat — și cum putea fi altfel — spre următoarea opinie: „în interiorul unui univers „modern" ateu

278
ea (simbolistica) este nelegitimă și admisă numai în sfera oniricului."93

IX

O polemică de acest fel stereotipă, monotună, împotriva propriei epoci nu putea rămâne fără efect dăunător pentru o *teorie a artei* adecvată obiectului ei. (Interpretările model ale lui Sedlmayr privitoare la arta veche sînt și ele influențate de atitudinea implicit polemică împotriva celei moderne. Artă modernă este ateistă. Artă veche se justifică în primul rînd prin originea ei sacrală, pe care, chiar și „secularizată" fiind, o conservă.⁹⁹)

Izvorul tuturor relelor stă, după Sedlmayr, în autonomia omului și în pretinsul prisos de libertate care ar deriva, fundamental, din ea. Adoptînd o poziție defensivă Sedlmayr încearcă să impună artistului cele mai severe constrîngeri.

Explicitînd „caracterul intuitiv-vizual" arătam că artistul nu poate face altceva decât să cedeze presiunii exercitate de acest caracter, care, el însuși, este deja o „calitate intermodală", adică o asociere între senzorialitate și spi-

ritualitate, opunându-se artistului cu forța unei realități obiective. Artistul lasă caracterului vizual libertatea de a se modela de la sine și astfel, operei de artă, răspunderea propriei ei dezvoltări.

În scrierile citate această concepție a înregistrat variante corespunzătoare ontologismului tardiv al lui Sedlmayr. În „Analogia, istoria artei și arta” se spune: „Esențială pentru toate modalitățile stilistice și varietățile analogismului este convingerea că felurilele corespondențe sînt *naturale*, stînd în însăși firea lucrurilor și de aceea există posibilitatea de a le dezvălui.” Arta se bazează și ea pe asemenea corespondențe firești. Important aici este „ca ceea ce corespunde sau nu unor mijloace

279
imagistice în raport cu totalitatea și semnificația intenționalității ei, *să se bazeze pe însuși lucrul în cauză*, și anume pe analogii precis constatabile, care astfel pot fi sustrate arbitrariului unei potriviri oarecare, pe placul artistului.” Astfel, nicăieri arta nu va ieși din teritoriul corespondențelor „naturale”, din totdeauna existente. Dealtminteri „caracterul intuitiv-vizual” determină din nou el însuși formarea analogiei, mijlocind „corespondențele” Opera de artă devine o reproducere a ceea ce deja există. „Asemenea caractere întîlnim în viață la tot pasul, dar nu sînt atît de evidente. . . Numai în artă ele vor deveni temelia unor forme, constituindu-se în opere.”¹⁰⁰ Dacă Sedlmayr ar avea dreptate, atunci arta ar fi cu totul de prisos.

În „Ideea unei simbolistici critice” Sedlmayr, își duce ideea mai departe. Acum el încearcă să despartă simbolismul eronat și superficial de simbolismul veritabil și de profunzime. „Simbolurile veritabile sînt cele ontice, izvorînd din și bazîndu-se pe esența lucrurilor și a fenomenelor. Analogia adevărată se bazează și ea pe esența lucrurilor.” Un exemplu: „Echivalarea analogică: roșu = foc = pasiune = re-

voluție. . . este o analogie ontică, care nu a fost creată de oameni, ci este independentă de ei și irevocabil întemeiată pe esența fenomenelor înseși". Această trimitere analogică este identificabilă cu simbolistica ontică. „Știința care lămurește această simbolistică ontică și o motivează este ontologia realului. . .”¹⁰¹ Arta însăși izvorăște din corespondențele ontice, firești. De aici rezultă că singura concluzie posibilă a expunerilor lui Sedlmayr este că ontologia realului poate și trebuie să furnizeze criteriul doveditor că artistul a găsit într-adevăr corespondențele ontice și nu a inventat potriveli arbitrare, pe propriul lui plac. Cum ar fi altfel posibil să se „constate” analogii, spre a măsura cu ajutorul lor deciziile arbitrare sau docilitatea ontică a artistului? Împotriva aces-

tor afirmații se poate susține că ontologia realului, tot atât de puțin ca și oricare altă poziție filosofică, nu se află cu nimic *mai aproape* de esența lucrurilor decât arta de mare valoare. Arta nu este de fel ilustrarea unor oarecari esențe ontice cunoscute pe alte căi. Arta descoperă și constată esențialul, îl aduce la lumină prin proprie putere, și nu are nevoie în acest scop de criterii venite din afară — pe care de altfel nici nu le poate găsi.

Includerea cunoașterii filosofice într-o interpretare științifică a artei trebuie să opereze strict instrumental, ca intenție, și nu să folosească această cunoaștere ca măsură și criteriu de judecată. Arta nu este subordonată privilegiilor filosofiei. Mai curînd filosofia se vede îndrumată de artă în ceea ce privește evidențele adevărului. Schelling afirma în acest sens: arta este „singurul Organon veșnic și adevărat, care este în același timp și document filosofic”. Căci „părerea pe care filosoful și-o face despre natură pe cale artificială, artistul și-o formează pe cale naturală, originară.”¹⁰² Iar Goethe spunea: „Frumosul este manifestarea unor legi secrete ale naturii, care fără

apariția lui ar fi rămas în veci ascunse pentru noi."¹⁰³

Sedlmayr a făcut apel la o opinie contrară, aceea a lui *Franz von Baader*.TM Baader nu-i acordă artei nici un fel de autonomie. După părerea lui, poezia și arta plastică sînt „copii ale revelației divine spuse și scrise. Artele frumoase și poezia sînt astfel imitații de grad superior ...” Epocile istorice ale artei i se înfățișau lui Baader în chipul următor: „Pentru arta plastică perioada religioasă nu este cea în care se creează numai obiecte de artă religioasă, după cum nu este religioasă acea filosofie care discută, în chip nereligios și fără credință, despre religie și divinitate, ci acea perioadă în care artistul, conștient de nobila sa menire — chip al divinității, capabil de a se expri-

281
ma și de a modela, tratează toate obiectele în spiritul religiei și întocmai ca Orfeu le învăluie în lumina și căldura sufletului său. A doua perioadă (ca primă treaptă a nereligiozității) este perioada imitației servile a naturii, în care artistul coboară la nivelul unui simplu copist al naturii surdo-mute. A treia perioadă, în sfîrșit, este cea a egoismului și a trufiei, în care artistul, părăsit de divinitate și de natură, își închipuie că a devenit stăpînul amîndurora, în fapt însă nu este decît o fantomă sinistră care se furișează printre morminte și relicvele religiei și ale naturii.”¹⁰⁵

Întreg bagajul de idei din „Pierderea măsurii” fusese anticipat de Baader,¹⁰⁶ iar textul citat mai sus i-a slujit cu consecvență lui Sedlmayr drept sprijin principal în discutarea raportului dintre imagine și adevăr, (comp. *K.W. I 36*). Conform afirmațiilor lui Baader, arta nu are de ales decît între următoarele alternative: ori să fie o copie a revelației divine, a unei naturi elevate; ori să fie o copie, servilă, a unei naturi exterioare; ori să ia un caracter demoniac. Desigur că spiritul pătrunzător al lui Baader nu putea fi mulțumit nici în a-

ceastă problemă cu o formulă atît de simplistă. Dar cu *aceste* fraze se identifică concepția despre artă a lui Sedlmayr. Exact în același sens afirmă și el că: „Imaginea suprarealistă are un caracter evasi-sacramental, *per visibilia aci invisibilia, per lumina vera ad verum lumen*. Imaginea realistă este un clișeu al realității (un portret) „o poză” a vizibilului: de la *vera icon* pînă la „fotografie”. Imaginea infrarealistă are structură haotică a unei imagini onirice sau a unei năluci..”¹⁰⁷

Sedlmayr și-a intitulat studiile despre teoria și metoda istoriei artelor „Artă și adevăr”. Dar din punctul lui de vedere, orice adevăr al artei nu este decît un adevăr de împrumut!

282

X

Cu teoria de artă din perioada sa tîrzie de activitate, în care Sedlmayr lega opera de artă de „ordinea existențială”, de simbolurile „on-tice, atemporale”, de „normele esențiale”¹⁰⁸, el ajunge în acută contradicție cu propriul punct de plecare, semnalizat în studiul „Chintesența teoriei lui Riegl”. Pe atunci, în 1929, Sedlmayr scria: „Se uită ușor cîte premise false au trebuit înlăturate, pentru a se putea ajunge la această poziție a lui Riegl. Înlăturată trebuia. . . mai ales ideea privind unitatea și permanența naturii omenești și a rațiunii umane. . . După Riegl, spiritul, în cursul evoluției, este supus unei modificări reale, unei modificări a însăși constituției sale”. Înlăturată mai trebuia și „concepția că artistul ori imită, ori „stilizează” o natură care rămîne mereu egală cu ea însăși.” (K. W. 32)

Cum să se poată lega arta de o „ordine existențială”, dacă nici omul, nici natura nu-și rămîn sieși fideli, ci sînt supuși unor adînci transformări?

În fapt pentru Riegl, ca și pentru Sedlmayr, a fost valabilă încă de la început ideea că „modificările reale ale naturii omenești și ale rațiunii umane” nu se referă și la exeget.

Exegetul care analizează structuri cuprinde în studiul lui toate transformările posibile ale spiritului și ale naturii. *El trebuie* să fie în stare să le cuprindă, deoarece analiza structurală se dorește a fi „o analiză *care recrează*”. Sedlmayr face următoarea precizare¹⁰⁹: „Felul în care se încearcă înțelegerea unei opere de artă individuale, poate să exprime un plus sau un minus de „istoricitate” a atitudinii față de artă. Apropierea de operă se poate face, pînă la un punct, fie „dinspre” privitor, fie dinspre creator. Prima cale este mai puțin istorică, în sensul cu totul naiv al cuvîntului; ar fi vorba aici, ca să spunem așa, de un mod

283
de a merge împotriva direcției cursului istoriei . . . Privitorul apare *mai tîrziu* decît opera . . . Dacă ni se îngăduie, de dragul unei înțelegeri mai rapide, să îngroșăm mult lucrurile, se poate spune că pe teritoriul istoriei *stilurilor*, prima atitudine a fost reprezentată de Wolfflin, a doua de Riegl. Reputația lui Wolfflin nu este păgubită cu nimic dacă se constată că în această privință bine determinată el gîndea mai puțin istoricește decît Riegl. În fața acestei alternative noi aderăm la părerile lui Riegl. Intenția noastră este să cercetăm opera de artă *individuală*, recreînd-o într-un mod asemănător celui cu care Riegl a cercetat *stilul*.¹¹⁰ (După Kaschnitz-Weinberg, cu a cărui opinie Sedlmayr a fost de acord, Riegl a fost adevăratul fondator al „analizei structurale”). Sedlmayr considera, în continuare, că sarcina analizei structurale este „de a lăsa forma concretă a operei de artă să rezulte pas cu pas, pînă la cel mai mic detaliu, ca proces vizual, dintr-o concepție de bază sesizată vizual-intuitiv (și din concepțiile de ordin secund și terț care i se adaugă ierarhic)”.¹¹¹ În acest scop este nevoie de „poziția justă”. Poziția „justă” este cea „originară”. În ciuda tuturor presupuselor transformări ale spiritului și naturii umane, exegetul se poate trans-

pune în situații istorice din trecut, adecvându-și, de fiecare dată, poziția față de ele.

„A înțelege părțile prin întreg și întregul prin părțile sale, este, în cazul unor opere de artă ale trecutului, o sarcină *istorică*. În mod normal noi sesizăm altfel de părți și un altfel de întreg, decât cel care a creat opera de artă". În mod normal privitorul este prizonier al concepțiilor vremii sale. De aceea este nevoie ca opera să fie înțeleasă și din „optica creatorului ei”. „Numai cel care a reușit să reconstruiască, în propria-i conștiință „viziunea" istorică (sau „poziția") din care a rezultat respectiva operă, va putea să deslușească alte părți și un cu totul alt întreg decât cele

284

aparente. Pentru el imaginea operei s-a transformat rămânând totuși una și aceeași." „De pildă cine privește cu răbdare, și în acest scop, fie și numai unul singur din stâlpii de susținere ai turnului bisericii St. Ștefan, treptat îi va desluși tot mai bine structura. Elementul clin care acești stâlpi sînt construiți este compus din cîteva mici baldachine. Principiul conform căruia ele se îmbină, este cu totul străin concepției noastre arhitecturale",¹¹² — dar exegetul a regăsit punctul de vedere originar al constructorului de atunci.

Este șansa exegetului aceea de a putea să pătrundă atît de adînc într-o anume viziune configurativă, încît să fie el însuși în stare să producă ceva în același sens. În postfața la cartea sa despre Borromini, Sedlmayr afirma: „Seninul cel mai sigur al reușitei de a pătrunde în „spiritul" unui limbaj, mi se pare a fi capacitatea de a realiza în acel limbaj structuri noi pertinente. În același fel aș considera drept test de înțelegere reușită a unei anume viziuni artistice configurative, faptul de a putea produce ceva în sensul aceleiași viziuni. Îmi permit aici să menționez că mi-a reușit să „inventez" imagini borrominești (forme mari), pe care ulterior le-am regăsit în dese-

nele lui Borromini."¹¹³ Un astfel de lucru este posibil numai precedat de înțelegerea felului în care creațiile lui Borromini au „luat într-a-devăr naștere”¹¹⁴ Dar, exegetul care recreează o viziune este în stare nu numai să producă în *sensul* artistului, ci chiar *mai bine* decât artistul însuși, și de aceea poate nu doar să *recreeze* operele acestuia, ci să le și *judece*: „Fontana însuși nu a fost în stare să sesizeze importanța propriei sale gândiri artistice și a posibilităților ei de dezvoltare . . . Chiar și imperfecțiunea unei opere poate fi înțeleasă cu ajutorul analizei structurii ei.”¹¹⁵

Dacă Sedlmayr a fost capabil să refacă în acest fel adecvat, concepția medievală și cea barocă „originară”, a fost la fel de capabil să

285
se transpună și în spiritul artei moderne pe care o combătea. Un capitol al studiului: „Despre sub- și suprarealism sau Breton și Plotin” (1948) este intitulat „Despre apologia așa-numitului suprarealism” și începe cu fraza: „Apărarea suprarealismului poate fi preluată numai de cei care, „fără a se lăsa ei înșiși tentați de modul său de a cunoaște „din interior lucrurile,” i-au înțeles contorsionarea chinuită, ori de cei care au trecut ei înșiși prin suprarealism, dar l-au depășit.”¹¹⁶ Despre arhitectura „puristă” se spune: „Nu ajunge faptul de a fi înțeles doar teoretic principiul generator al arhitecturii autonome. Pentru a-i înțelege pe deplin spiritul și patosul, trebuie — cel puțin ca probă — să existe, odată ce a fost acceptat, apropierea lui interioară. Trebuie să devină posibilă transpunerea în starea de spirit a adeptilor lui.”¹¹⁷ Cerința ar suna în general așa: a-ți înțelege adversarul mai bine decât s-a înțeles el însuși pe sine.”¹¹⁸

Sedlmayr putea să readucă adecvat la suprafață „punctele de vedere” medievale, baroce, suprarealiste, puriste. În acest fel el împlinea idealul unui spirit universal, așa cum îl schița *Friedrich Schlegel* cu următoarele cu-

vinte: „A te transpune, cu bună știință, când într-o sferă a existenței, când într-alta, ca într-un alt univers, și nu numai cu rațiunea și cu imaginația, ci cu tot sufletul; a renunța când la o latură, când la alta a propriei tale ființe și a te restrânge cu totul în ființa altuia; a căuta și a găsi când într-o individualitate, când într-alta totul și propria-ți unitate, uitînd intenționat de toți ceilalți: acestea le poate realiza numai o minte care cuprinde în sine o multitudine de alte prezențe spirituale și un întreg sistem de înfățișări umane, o minte în intimitatea căreia universul — cel ce, cum se spune, trebuie să germineze în fiecare monadă — a crescut și s-a maturizat." (Din „Fragmentele Atheneului", 1798). Iar în „Fragmentele critice" din 1797 citim: „Un om

286
pe deplin liber și cultivat ar trebui, după placul inimii, să-și poată acorda dispoziția sufletească pe registrul filosofic sau filologic, critic sau poetic, istoric sau retoric, antic sau modern, cu bună știință, așa cum și-ar acorda un instrument, în orice moment, la orice intensitate."¹⁻¹⁹

Universalitatea spiritului și capacitatea de transpunere nu constituie singura legătură a lui Sedlmayr cu Friedrich Schlegel. Sedlmayr este probabil primul istoric de artă care a cerut pentru istoria științifică a artei dreptul la experiment. (Aici se cuvine, deci, să vedem o „formă critică" a istoriografiei de artă științifice).¹²⁰ În scrierea programatică „Contribuții la o știință riguroasă a artei" Sedlmayr preciza: „Pentru a răzbi în îndeplinirea sarcinilor ei celor mai actuale — înainte de toate în cea de a clarifica funcția și relațiile dintre așa-numitele „părți" ale unei imagini — al doilea mod de a concepe știința artei va folosi *experimentul mental*, aplicat pînă acum numai cu jenă, în mod conștient și împăcat. Cu prudența corespunzătoare va atrage însă, neîndoios, si oripilantul experiment real." (K.W.

60)

Friedrich Schlegel scria: „O recenzie autentică ar trebui... să exprime rezultatul și prezentarea unui experiment filologic... și ale unei cercetări literare.” În 1800, privind înapoi spre propria-i activitate critică, Fr. Schlegel spunea: „Ca și pînă acum nu-mi voi refuza nici de acum înainte bucuria de a face experiențe cu operele artei poetice și filosofice, pentru mine și pentru știință.”

În strălucitul său studiu, „Conceptul criticii de artă în romantismul german”, Walter Benjamin își exprima în această problemă părerea: „Critica este în același timp un experiment cu opera de artă, cu ajutorul căruia reflexiunea asupra acesteia este scoasă la lumină, iar opera adusă la nivelul conștiinței și al cunoașterii de sine . . . Subiectul reflexiunii

267

este în fond imaginea artistică în sine, iar experimentul nu constă în reflexiunea *asupra* unei singure opere . . . , ci în însăși desfășurarea reflexiunii, ceea ce, pentru un romantic, înseamnă desfășurarea spiritului *prin intermediul* unei imagini”. Critica „n-ar trebui să facă nimic altceva, decît să descopere singură construcția ascunsă a operei, să împlinească intențiile tănuite. În sensul însăși al operei.. . critica trebuie să meargă mai departe decît ea. Lucrurile sînt limpezi: pentru un romantic, critica este mai puțin judecarea unei opere cît o metodă a desăvîșirii ei.”¹²¹ (Bineînțeles că este inclusă aici „recrearea” operei de artă, ca și identitatea dintre artist și critic, ambele cerințe ale analizei structurale.)

A merge mai departe decît opera în sensul ei și, în acest fel, a o desăvârși, stă întocmai în înțelesul „vizualității structurate”. Sedlmayr constată: „Este bine că prin „vizualitatea structurată” imaginea originală a fost înlocuită cu o alta . . . înlocuirea nu s-a făcut la întâmplare, ci cu un alt fenomen mai adecvat, mai bine structurat. Cu acestea afirmăm că modificarea

la care supunem fenomenele, atunci cînd le cercetăm din punct de vedere științific, nu este străină de esența lor. Cînd spunem: a structura *mai bine*, înseamnă că am dus la desăvîrșire calități care germinau în respectivele fenomene și că prin urmare nu am întreprins nimic împotriva naturii lor . . . în acest caz noi înțelegem imaginile artistice nu ca atare, ci modificate *în așa fel încît să se afle oarecum apropiate de propriul lor ideal*". Cu privire la caracterul dinamic al operei de artă se spune: „O imagine artistică nu ne oferă doar un conținut, ci și stadiul ei final, spre care, din lăuntrul ei, „tinde” imaginea, „idealul” ei, ca și distanța pînă la acest stadiu final spre care tinde. Constatarea „caracterului dinamic”. . . este tot atît de direct realizabilă ca și constatarea altor însușiri diferite: că imaginea nu are stabilitate, că tinde

258

spre un stadiu „mai bun”, că este „proastă”; acestea sînt „valori” pe care nu le desprindem ca o concluzie și nici nu le presimțim doar afectiv, ci le percepem la fel de nemijlocit ca și pe toate celelalte.” „Contribuții la o știință riguroasă a artei” (K.W. 50, 64)

Numai atunci cînd o operă este ea însăși incompletă, imperfectă, poate fi dusă la desăvîrșire prin intermediul criticii, al analizei structurale. Iată părerea lui Friedrich Schlegel: „Acea critică poetică... va recrea reprezentările ..., va voi să reconfigureze ceea ce era deja configurat. . . , va întregi, întineri, va restructura opera”. Iar Benjamin explicita: „Opera nu este finită: «numai ceea ce este non-finit poate fi înțeles, ne poate duce mai departe. Finitul este făcut doar spre delectare. De vrem să înțelegem natura, trebuie să-i postulăm imperfecțiunea» (Schlegel). Ceea ce este valabil și în privința operei de artă, dar nu ca ficțiune, ci ca deplin adevăr. Orice operă este. . . imperfectă în raport cu propria ei idee absolută.”¹²² Aceeași convingere o împărtă-

șește și Sedlmayr: „Pe cât este de sigur că orice operă de artă aspiră la perfecțiunea ei, determinată de caracterul particular al întregului, dar și de o anume „normă”, în acest sens devenind și necesară, tot atât de sigur o concepție realistă asupra procesului de creație nu va ignora faptul că în această lume „amestecată” perfecțiunea este un stadiu, de care ne-am putea apropia mai mult sau mai puțin, dar la care niciodată nu vom putea ajunge definitiv. De aceea în fiecare operă de artă, chiar și în cea aparent „perfectă”, rămîne un rest neabsorbit, o tensiune nerezolvată, o contradicție secretă (o „antinomie”).” („Istoria artei pe căi noi”, K.W. 13)

Pretenția de a putea „desăvîrși” opera de artă, a fost ridicată în istoriografia științifică de artă numai de analiza structurală. Această pretenție o desparte de analiza stilistică și de în-

289
terpretarea simbolurilor, apropiind-o de critica de artă a romantismului timpuriu.¹²³ Și ar putea oare autorul „Pierderii măsurii” să fie mai nimerit caracterizat decît prin aforismul lui Friedrich Schlegel: „istoricul este un profet întors cu fața spre trecut?”¹²⁴

Sedlmayr i-a acordat de multe ori științei despre structuri „calitatea de a stăpîni cele mai moderne metode științifice,”¹²⁵ — context în care termenului de „modern”, invers decît în folosirea lui în legătură cu operele de artă, i se dădea un caracter pe deplin pozitiv. Sedlmayr are dreptate: el este cel mai modern dintre istoricii de artă, demonstrînd acea tră-sătură a spiritului științific modern, care izvorăște din felul radical de a *dispune* de obiectele ei de cercetare. Operele de artă și istoria artei trebuie abordate în așa fel încît să poată fi re-produse!

Modernitatea lui Sedlmayr apare în acordul dintre propria-i teorie a artei asupra interpretării și critica de artă a tînărului Friedrich Schlegel, al cărui spirit modern a fost recent ca-

racterizat într-un studiu categoric îndreptat împotriva romantismului¹²⁶. Mai radical decât orice altă teorie, programul interpretativ al lui Sedlmayr ridică la rang de principiu metodologic derivarea operei de artă din „aspectul amorf”¹²⁷ al „caracterului vizual-intuitiv”, care trebuie să fie, după Sedlmayr, „temelia” și „miezul” operei de artă. Aici se dezvăluie aceeași insatisfacție în legătură cu obiectul vizibil ca aceea legată de arta „nonfigurativă”. Pentru Sedlmayr insatisfacția în legătură cu obiectul vizibil ia aspectul unui mod de a înțui complicate „duble structuri” și încărcătura de „semnificații imagistice multiple” ale operelor.

Aceste trăsături moderne ale gândirii lui Sedlmayr, adversarul cel mai înverșunat al spiritului modern, aduc o mărturie convingătoare

cu privire la imposibilitatea de a se ajunge direct la un punct de vedere situat „în afara timpului”, „mai presus de istorie”. Este evident că legătura cu spiritul epocii rămîne cu atît mai strînsă, cu cît acest spirit va fi combătut din ce în ce mai mult doar ca pură negație.

Vrednică de admirație este neînduplecarea cu care Sedlmayr pune problemele. El a readus în conștiința istoriografiei științifice de artă sarcinile ei de seamă și a îmbogățit-o cu vaste cunoștințe de amănunt. Faptul însă că răspunsurile lui, în raport cu obiectele artei și istoriei, nu sînt din principiu adecvate, trebuia dovedit printr-o examinare critică a fundamentului lor teoretic. Doar prin cea mai severă autoanaliză și reflexie critică asupra posibilităților și limitelor ei, istoriografia științifică de artă ar avea șansa de a dobîndi valabilitatea supraistorică a afirmațiilor ei fundamentale. O astfel de valabilitate supraistorică se întemeiază pe ideea că istoriografia științifică de artă traduce frumusețea și adevărul operelor de artă în cuvînt.

În orizontul unor categorii ca „stil”, „simbol”, „structură”, istoriografia științifică de artă își revendică această valabilitate dintr-un punct aflat în afara istoriei, care, de fiecare dată, trebuie susținut *împotriva* rangului supraistoric al artei.

CONCLUZII ȘI PERSPECTIVE

Max Weber: „ȘTIINȚA CA PROFESIUNE”¹

I

Evoluția conceptuală de la „stil” la „simbol” și „structură” merge dincolo de fenomenalitate, spre o altă lume, care a părăsit forma senzorial perceptibilă a operei de artă, în favoarea acelor forțe invizibile ale istoriei, din care apoi, în sens invers, opera de artă poate fi „dedusă”. Conceptele lui Wolfflin au fost preluate din lumea formelor vizibile ale operelor; Riegl a pornit invers: de la „fenomenele stilistice” la „principiile stilistice.” I-au urmat „știința transcendentă” interpretată a simbolurilor, practică de Panofsky și „știința structurilor” a lui Sedlmayr. Conceptul de stil rămîne totuși cel care determină orizontul de deschidere al conceptelor de „simbol” și „structură” ale științei des-
292

„Este destinul epocii noastre, cu specificul ei predominant raționalist și intelectualizant: acela de a fi distrămat vraja lumii, fiindcă tocmai valorile ultime și cele mai sublime s-au retras din viața publică, fie în împărăția ascunsă de lume a vieții mistice, fie în fraternitatea unor relații directe între indivizi. Nu este întîmplător nici faptul că arta noastră cea mai valoroasă este intimă și nu monumentală, și nici faptul că astăzi, doar în cercuri foarte restrînse, de la om la om, la maximă surdinizare, mai pulsează acel „ceva” corespunzînd acelei profetice *pneuma* care, odinioară înflă-

căra marile comunități, făcându-le solidare".

pre artă. De la conceptul de stil preiau celelalte calificarea istorică și în același timp estetică,² precum și plurivalenta conținutului de semnificații: individual și general, descriptiv și normativ. Plurisemnificația, încă neclarificată, a acelor concepte în mai sus citatele sisteme de gândire — și în ciuda unor asigurări contrarii, iar la Wolfflin chiar și în ciuda unor intenții contrarii — reușește în cele din urmă să înlăture tensiunea dintre conținuturile de semnificații în favoarea *dominației* unui singur strat de semnificație. *Istoria va domina arta, spiritul obiectiv pe cel individual, legea istorică normativă va domina varietatea inteligibilă prin descriere.*

Opera de artă ar fi obiectiv inteligibilă numai prin intermediul procesului în cursul căruia a luat naștere: „evoluția rațională a formelor de reprezentare” la Wolfflin, „voința de artă” la Riegl, pe care Panofsky o interpreta ca fiind „semnificație”. „Structura” lui Sedlmayr rezultă din „adoptarea atitudinii originare”, prin urmare a atitudinii care a generat creația operei de artă.

Opera de artă se dezvoltă în istorie. Reverusul unei astfel de istoricizări a artei este estetizarea, formalizarea istoriei.

În identificarea dintre judecata estetică și cea istorică numitele sisteme de știința artei îl urmează pe Hegel. „Pentru Hegel orice judecată de ordin estetic este în același timp și una istorică.”³ Cu aceste cuvinte însă este postulată concomitent *supra-ordonarea* determinării istorice față de cea estetică. La Hegel conștiința absolută situează arta în trecut. În acest fel se și justifică existența științei despre artă.

Pentru noi, scrie Hegel, „arta este și rămîne, pe latura scopului ei celui mai înalt... o realitate a trecutului. De aceea a și pierdut pentru noi adevărul și viața autentică și este mai

curînd permutată în imaginația noastră, decît o prezență necesar afirmată, ca altădată, în re-

293

litate și plasată acolo, ca odinioară, pe un pedestal înalt. Ceea ce operele de artă trezesc acum în noi, este, pe lîngă plăcerea nemijlocită, și judecata noastră ... De aceea *știința* artei reprezintă în vremea noastră, o necesitate mult mai importantă decît în vremurile în care arta în sine, ca artă, oferea satisfacție deplină. Artă ne invită la contemplare și meditație, dar nu cu scopul de a chema iarăși la rampă arta, ci pentru a cunoaște, pe cale științifică, ce anume este arta ... Artă însă, ... departe de a fi cea mai înaltă manifestare a spiritului, abia cu ajutorul științei își primește veritabila ei confirmare."⁴

Știința artei este *istorie* a artei. Știința istoriografiei de artă, întocmai științelor istorice în general, intră în succesiunea științei absolute a lui Hegel.⁵ „Țelul, cunoașterea absolută, sau spiritul care se cunoaște pe sine ca spirit urmează calea amintirii spiritelor, așa cum sînt ele și cum își desăvîrșesc organizarea propriului imperiu. Conservarea lor pe latura existenței lor libere, care se înfățișează sub forma hazardului se face prin istorie; pe latura organizării ei în curs de formare însă se face prin știința cunoașterii; amîndouă la un loc — istoria înțeleasă — devin memorie și monument memorial, „calvarul” spiritului absolut, realitate, adevărul și certitudinea puterii sale, fără de care ar rămîne singularul lipsit de viață; doar din cupa acestei împărății a spiritelor se revarsă nesfîrșita lui putere.”⁶

Știința istoriografiei de artă reprezintă „istoria înțeleasă.” „înțeleasă” se înfățișează istoria în legitatea, în coerența și integralitatea ei. Căci a fost înțeles principiul ei esențial: succesiune periodic repetată a schemelor optice la Wolfflin, necesitate implacabilă a voinței de artă la Riegl, a cărei „semnificație”

Panofsky o concentrează într-un sistem absolut, proces de secularizare spre „pierderea

294
măsurii" la Sedlmayr. Această „istorie înțeleasă" înseamnă în mod necesar *determinism*.⁷

Istoricul este cel care înțelege istoria. **Prin** însuși actul acesta al înțelegerii el poate dobîndi o perspectivă situată mai presus de istorie și mai presus de toate operele de artă la un loc.

Istoria este cîmpul de acțiune al spiritului obiectiv. Istoricul care înțelege istoria trăiește *in* spiritul obiectiv, devenind purtătorul lui de cuvînt. Situarea conceptului obiectiv de „stil" mai presus de cel individual, situarea semnificațiilor obiective generale ale „simbolului" și „structurii" mai presus de determinările individuale ale acestora, este o consecință a situării istoriei mai presus de artă. Sedlmayr face din istoria artei pneumatologie și demonologie, istorie a mîntuirii și istorie a răului.

Într-una din cele mai recente contribuții la conceptul de stil în sensul istoriografiei de artă — studiul lui Vladimir Weidle „Cu privire la conceptele de „stil" și „limbaj" în sensul istoriografiei de artă"⁸ se spun următoarele: „Stilul nu este un concept de însumare, slujind la subsumarea unor particularități formale, ci numele unei forțe spirituale reale, activă în istorie. Marile stiluri . . . sînt... de fiecare dată expresia artei însăși. Ele sînt artă sub forma limbajului. Arta exprimă ceea ce fără artă ar fi inexprimabil, și orice stil de ansamblu, în mersul dezvoltării lui, își comunică inexprimabilul într-un fel propriu lui. Comunică prin intermediul fiecărei opere de artă al cărei model predeterminat, a cărei enlethie este ... Fiecare din stilurile mari este o invizibilă operă de artă totală, cuprinzînd în sine toate operele care îi aparțin, dînd un sens și celei mai modeste dintre ele . . . Forța

stilului este o forță considerabilă ... ea este atât
295

de mare încît condiționează orice judecată exprimată în cadrul stilului respectiv". Stilul însuși nu are prin urmare nevoie de nici o justificare.

În acest cerc de idei nu sîntem departe de ceea ce Nietzsche înțelegea prin conceptul de stil: „cel mai elevat sentiment al puterii și certitudinii se exprimă prin ceea ce poartă amprentele *marelui stil*. Forța care nu mai are nevoie de probe, care refuză cu dispreț să placă, care răspunde cu greu, care nu suportă martori în preajmă; care trăiește fără a fi conștientă de existența opoziției împotriva ei; care, fatalistă, se lasă în voia ei, o lege între legi: *acestea* sînt însemnele firești ale marelui stil."⁹

Și Hans Jantzen proslăvește forța stilului obiectiv: „creația unui stil este o putere a spiritului, în raport cu tradiția el se comportă oarecum „personal”. Stilul „alege”, din tradiție, ia în stăpînire, ca material, ceea ce, conștient sau inconștient, convine *propriei* sale voințe de stil... Dacă se pune problema caracterului pe care-l au cele mai autentice structuri stilistice ale artei occidentale, ținînd seama de devenirea și creșterea lor în timp, atunci „stilurile” trebuie numite entelehii, a căror capacitate productivă în înflorirea unei anumite forme stilistice poate avea nivele diferite . . . ”¹⁰

Stilul obiectiv este prin urmare supraopera de artă, istorică, invizibilă, care le conține în ea însăși pe toate celelalte; stilul are el însuși un caracter oarecum personal, are libertate de alegere, voință proprie și țeluri proprii.

Numai că stilul obiectiv este acel care, conform opiniei comune a tuturor mai sus citatelor teorii, tocmai că *nu* există în prezent. Stilul este irealul, de care noi n-am aflat încă nimic. Și totuși: exegetul cunoaște stilul. Wolff-

lin aşază comparativ forma de vizualitate unitară a stilurilor din trecut înaintea prezen-

296

tului decăzut, Sedlmayr ridică totalitatea centrată, la rangul de măsură şi normă pentru o modernitate fărămiţată, care a pierdut miezul lucrurilor. Istoria artei ca istorie a stilului obiectiv este o istorie „monumentală” în sensul lui Nietzsche. Ea spune: „Iată, măreţia este deja prezentă!”¹¹

Trecutul însă nu era conştient de existenţa stilului. „Forţa lui era cu atât mai mare, cu cât nu se ştia nimic despre el” (Weidle).¹² Ştiinţa structurilor este de acord şi cu această idee. Şi ea înaintează în zona inconştientului. Ca forţă *spirituală*, ca *spirit* obiectiv, stilul obiectiv se realizează exclusiv prin ştiinţa istoricului care înţelege istoria. Sîntem îndrumaţi înapoi spre Hegel. Istoricul trăieşte prin ştiinţa absolută, spiritul istoriei ia conştiinţă de sine prin intermediul istoricului.

Scopul studiilor de faţă este ca, dezvăluind contradicţiile interne ale sistemelor de care s-a vorbit, să demonstreze inconsistenţa poziţiilor lor şi să le înlăture pretenţiile. Aceasta deoarece — şi aici se află deosebirea fundamentală faţă de universul spiritual al lui Hegel — nu în efortul şi răspunderea spiritului speculativ este ancorată cunoaşterea absolută, ci în contemplarea peisajului panoramic al istoriei se află calea care trebuie să ducă spre această ştiinţă!

Împotriva unei situări în afara istoriei şi mai presus de orice operă de artă, situare care s-ar justifica numai prin presupusa înţelegere totală a istoriei, este necesar să se precizeze statutul istoriei şi al cognoscibilităţii ei ca o ştiinţă a experienţelor, acceptîndu-şi cu onestitate intelectuală această calitate, renunţînd prin urmare, la cunoaşterea absolută, la situarea mai presus de istorie.

297

„Evenimentele istorice se află în situaţia unei ciudate ambiguităţi, fiind în acelaşi timp

reale și totuși nu pe deplin reale. Ele aparțin trecutului, s-au întâmplat, ceea ce dovedește că ele nu mai sînt actuale și nu mai țin, în forma lor originală, de lumea noastră. Istoria stă sub puterea legii timpului. Ea este curgere, în perpetuă autodistrugere și reînnoită creație. Nu este vreodată posibil ca în acest domeniu să se definească un statut fix al lucrurilor. Măsurată în raport cu idealul unei înțelegeri cuprinzătoare, în sensul literal al euvîntului, istoria se oferă permanent la un mod deficitar. O putem înțelege numai fragmentar, doar ca fragmente care ni s-au transmis din trecut. . . Istoria nu există ca totalitate.....și nu este vorba aici de o insuficiență metodologică, ci de una ontologică . . .

Cunoașterea istorică nu este supusă poruncilor unei intuiții nemijlocite ... Ea este exclusiv reprezentare și pe deplin exclusă de la șansa de a putea apela în vreun fel la prezența senzorială a obiectului ei. . . ." (Alfred Heufi)¹³

Legătura dintre cunoaștere și obiectul cunoașterii a fost deslușită cu claritate de Max Weber în științele istorice ale culturii. Cu ajutorul conceptului de „tip ideal” el a justificat faptul că realitatea istoric-culturală este în același timp imperfectă și de o imprevizibilă plenitudine, că este „infinite eterogenă.”¹⁴ Nimic nu i se părea lui Max Weber mai primejdios pentru cunoașterea istorică decît „amestecul, provenit din prejudecăți naturaliste, dintre teorie și istorie, fie sub forma convingerii că anumite structuri conceptuale au fixat în ele conținutul „specific”, „esența” realității istorice, fie că acele structuri au fost folosite ca un pat procustian în care istoria trebuia înghesuită, fie că „ideile” au fost privite chiar în ipostaza unor „forțe” efective ascunse, constituind o realitate „specifică”, aflată dincolo de fugarele aparențe, forțe active în istorie.”¹⁵

2^8

Atât Riegl, cît și Wolfflin și Sedlmayr susțin că au înțeles „forțele” reale ale istoriei.¹⁶

Panofsky crede că, prin intermediul sistemului său transcendențial-științific, al „conținutului specific”, poate lua în stăpânire istoria. Calitatea ideal-tipică a conceptelor istoriei artei nu a fost încă clar definită.¹⁷

Mai curînd se poate spune că prin ele se încearcă ceea ce Max Weber considera a fi un demers specific „istoricului modern, educat la școala relativității”, care „pe de o parte dorește să înțeleagă epoca despre care vorbește, „prin ea însăși”; „pe de altă parte însă vrea s-o și „judece”; care simte nevoia să-și extragă criteriile de judecată din chiar „materialul istoriei”, adică să lase „ideile” — în sensul de ideal — să se dezvolte din „idee” în sensul de „tip ideal”. Iar elementul atractiv pe plan estetic al unui astfel de demers îl ispitește fără încetare să șteargă linia despărțitoare a celor două sensuri — o înjumătățire care pe de o parte nu poate abandona judecata de valoare, dar pe de altă parte să îndepărteze răspunderea pentru acele judecăți. Față de această situație apare ca o datorie elementară a autocontrolului științific și ca unic mijloc de apărare împotriva tentațiilor subtile ... actul de a delimita net raportul logic comparativ al realității cu tipurile ideale ... de judecata de valoare asupra realității pornind de la criteriul idealului.”¹⁸

Răspunderea pentru judecata de valoare o poartă numai istoricul! El nu este organ al spiritului obiectiv!

De aceea cunoașterea lui este limitată și supusă erorii și mai subordonată condițiilor istorice decît operele de artă, ale căror condiționări știința istoriografiei de artă și le-a propus ca țel al cunoașterii.

Dacă istoricul ia asupra persoanei sale răspunderea cunoașterii, atunci cel mai important obiect al cunoașterii va deveni persoana umană. „Pentru interpretările istorice persona-

299
litatea. . . este singurul aspect clar inteligibil care există” (Max Weber).¹⁹

Pentru știința istoriografiei de artă rezultă de aici necesitatea de a distinge precis stilul obiectiv de stilul personal. Această distincție au efectuat-o cu hotărîre Julius von Schlosser²⁰ și Kurt Badt. „Stil personal și stil tradițional (al unei epoci sau local) înseamnă, raportate la esența artei, fiecare din ele cu totul altceva". (Badt).'

Stilul obiectiv nu ajunge niciodată la starea propriei desăvîrșiri, ci pășește tot mereu spre sine însuși, pînă cînd, în sfîrșit, a trecut pragul spre „ceva nou."²¹

Încheiată, desăvîrșită poate fi numai opera de artă. Aici și nicăieri în altă parte ne este oferită unitatea unui univers și nu doar ca aspirație, ci ca împlinire, ca realizare în „aparență" estetică. Astfel că numai în opera de artă poate fi găsită unitatea în diversitate, pe care știința istoriografiei de artă o caută în stilul obiectiv.

Ceea ce însă această istoriografie de artă speră să surprindă în stilul înțeles ca „spirit obiectiv", acea „*pneuma*" care odinioară înflăcăra marile comunități făcîndu-le „solidare", nu poate să fie păstrat ca atare cu ajutorul cunoașterii științifice, sub orizonturile ei va deveni o putere tiranică, reprezentată prin învelișuri conceptuale abstracte, găunoase.

Strădania istoriografiei de artă de a transforma viața ascunsă în obiect al științei și astfel s-o „salveze" este condamnată la irealitate și ineficientă.

Această viață se sustrage încătușării prin metodele obiectivității!

*Aici **apar bariere de** netrecut în **fața cunoașterii** care obiectivează realitatea.*

300

Căci această viață însăși s-a metamorfozat într-o „fraternitate a unor relații directe între indivizi".

În lumina ei aspiră și opera de artă la un nou mod de a fi înțeleasă ca: „libertate și autonomie a sensibilului."

Schiller a tradus în cuvinte acest nou mod de a înțelege: „Frumosul. . . privește toate lucrurile ca *scopuri în sine* și nu permite în nici un fel ca un obiect să servească altuia drept instrument sau să-i fie supus. în universul estetic, orice ființă zămislită de natură este cetățean liber, egal în drepturi cu cea mai nobilă dintre ființe, și *nu poate fi constrânsă nici măcar în interesul totalității*, ci în orice *împrejurare, trebuie să-și dea hotărât consimțământul*.”²² Știința istoriografiei de artă ar trebui să-și aducă contribuția la această sarcină a educației estetice în slujba libertății personale, responsabile. Privirea istoriografiei de artă trebuie să fie îndreptată spre „libertatea de ordin superior a frumosului”, despre care vorbește Schiller.²³

Istoriografia de artă poate avea un efect negativ dacă în locul acestei sarcini, ne înfățișează fantoma unor imagini istorice deterministe, dându-se drept vestitoarea unui spirit obiectiv, căruia individul este silit să i se supună.

III

Obiecțiile împotriva teoriilor de artă evocate și trimiterea la o altă teorie, mai adecvată operelor de artă și istoriei acestora, vor fi pe scurt rezumate în încheiere.

Despre teoria istoriei

Teoriile menționate încearcă să înțeleagă istoria ca *un întreg*. Acest întreg se prezintă ca evolu-

ție a voinței de artă (Riegl), ceea ce pentru Panofsky echivalează cu „sensul imanent”; ca repetiție a aceluiași ciclu al istoriei (Wolfflin) sau — din perspectiva istoriei religiilor — ca itinerar de la divinitatea stăpânitoare la omul Dumnezeu și de la omul „divin” la omul autonom (Sedlmayr).

Toate acestea ne arată că istoria este cercetată pentru a-i desluși *legea* fundamentală. Căci istoria se poate înfățișa ca totalitate numai atunci când ceea ce determină această totalitate este dezvăluit cunoașterii noastre ca o

legitate a desfășurării istorice pe ansamblul ei. Legea fundamentală trebuie să fie *una singură*; un mare număr de fenomene manifestând în alăturarea lor o anume regularitate, poate contradictorie, și care nu pot fi corelate cu o origine cauzală ultimă (de pildă o „Pierdere a măsurii”) nu sînt suficiente pentru a înțelege istoria ca totalitate: numai și numai o *singură* lege fundamentală poate face din istorie un întreg.

Recunoașterea istoriei ca întreg necesită o privire „*din afară*” îndreptată asupra acestui întreg, devreme ce numai astfel întregul poate fi înțeles ca atare. Pămîntul apare ca un întreg, ca glob pămîntesc, numai privit din afară, din cosmos. De pe pămînt, privirea nu cuprinde decît infinitul orizontului. Pentru a cunoaște istoria ca totalitate și, prin aceasta, legea activă a istoriei, este prin urmare necesar ca istoricul care „cunoaște” să poată adopta un punct de vedere aflat în afara istoriei și a legității ei. Teoria istoriografiei de artă care avansează această idee o și afirmă în mod expres, de pildă formula lui Sedlmayr: „Pierderea măsurii” „este sesizabilă numai judecată dintr-un unghi de vedere extratemporal.”

Teoriile menționate se situează astfel în succesiunea filosofiei hegeliene a istoriei.²⁴ „Istoria înțeleasă” devine accesibilă numai pen-

tru un spirit în stare să iasă din relativitatea istoriei: este spiritul cunoașterii absolute. Și invers: numai datorită „istoriei înțelese” cunoașterea *este* cunoaștere absolută.

Filosofia hegeliană a istoriei este totuși istorică în sensul că exprimă conștiința propriei situații istorice a lui Hegel. Filosofia lui asupra istoriei stă sub semnul împăcării, al împlinirii, al desăvîrșirii istoriei spiritului și a istoriei universale.

*

Sub titlul „Sensul finalității istorice a ideii lui Hegel despre desăvîrșirea istoriei universale

și a spiritului", Karl Lowith a descris această stare de lucruri în felul următor:²⁵ „Opera lui Hegel nu conține numai o filosofie a istoriei și o istorie a filosofiei, ci întregul său sistem este gândit într-un mod atât de fundamental istoric, cum nu a putut fi întâlnit vreodată în istoria filosofiei pînă la el. . . . Țelul acestei construcții a mișcării dialectice instalată din plin în istorie, este „cunoașterea absolută” . . . Absolutul, sau spiritul, nu are numai o istorie exterioară lui, așa cum un om este acoperit cu haine, ci în inferioritatea sa cea mai adîncă, este o existență manifestă sub forma unei mișcări a propriei evoluții: o existență care este, numai fiindcă are și o devenire. Ca spirit care în continuu se înstrăinează de sine, dar se și rememorează pe sine, este prin el însuși istoric, chiar dacă dialectica devenirii nu merge în linie dreaptă spre infinit, ci în cerc, în așa fel încît sfîrșitul încheie începutul. Prin faptul că spiritul, pe acest itinerar al progresului își dobîndește în cele din urmă existența și cunoașterea *plenară* sau conștiința de sine. Istoria spiritului se încheie. Hegel desăvîrșește istoria spiritului în sensul unui conținut plinar, în care se concentrează unitar tot ceea ce trecutul a trăit și a gândit pînă atunci; o desăvîrșește însă și în sensul unui sfîrșit al finalității istorice, în care istoria spiritului, în final, se înțelege pe sine. Și fiindcă esența spi-

303
ritului înseamnă libertatea de a fi cu sine însuși, o dată cu desăvîrșirea istoriei spiritului, va fi atinsă și cea a libertății. Cu principiul libertății spiritului Hegel construiește și o istorie universală cu perspectiva unui final al împlinirii”. „Motivul ultim al construcției hegeliene finalist istorice, stă în valorizarea absolută a creștinismului a cărui credință escatologică vedea în Hristos sfîrșitul și împlinirea tuturor timpurilor. Totuși pentru că Hegel face din așteptarea creștină a sfîrșitului timpurilor o desfășurare a evenimentelor din univers, iar

absolutul credinței creștine îl transformă în rațiune a *istoriei*, este logic și consecvent felul în care înțelege ultimul mare eveniment al istoriei universale și al spiritului drept desăvârșire a începutului. Istoria „înțelegerii”, în fapt, se încheie o dată cu Hegel, întrucât el concepe întreaga istorie ca memorizare a ceea ce a fost „de atunci și până acum”, ca o împlinire a tuturor timpurilor”.

O atare conștiință a împăcării și împlinirii, a desăvârșirii istoriei finalizate, a spiritului și universului în prezent lipsește cu totul mai sus numitelor teorii ale istoriografiei de artă. Or, ca la Panofsky, prezentul este înlăturat ori investit cu accente mai mult sau mai puțin negative ca la Riegl,²⁶ Wolfflin²⁷ și, mai ales, la Sedlmayr.

Istoria nu se poate realiza într-o împlinire a prezentului — în acest fel rămîne și mersul istoriei fără sens veritabil. Legitatea istoriei, pe care o descoperă teoriile istoriografiei de artă, nu este o normă a rațiunii ca la Hegel. Voința de artă a lui Riegl evoluează de la tactil la optic; Wolfflin desfășoară de mai multe ori acest tip de evoluție, „semnificația metaistorică” a lui Panofsky se orientează de asemeni după aceeași schemă, iar la Sedlmayr mersul istoriei duce la „pierderea măsurii”. Aici

304
ele vine evidentă lipsa de semnificație a istoriei, în toată opacitatea ei, care se refuză înțelegerii. Filosofia hegeliană a istoriei, gîndită în acord cu un prezent împlinit, desăvârșit, putea recunoaște ca principiu al istoriei „progresul călăuzit de conștiința libertății”. Teoria istoriografiei de artă, care aspiră într-o „eră sărăcăcioasă” să înțeleagă istoria ca totalitate se trezește în fața unei legități a istoriei incompreensibile, străină de rațiune și libertate, într-o situație istorică în care prezentului i se refuza capacitatea de a împlini și desăvârși universul și spiritul, trebuie să se renunțe la cunoașterea istoriei ca totalitate, la cunoașterea

legității ei esențiale. În această situație devine mental posibilă numai o teorie a istoriei ale cărei trăsături de bază au fost urmărite și dezvoltate de Max Weber.

„Max Weber a recunoscut că orice cercetare este *singulară*, iar totalitatea inaccesibilă. Dacă aș fi în stare să cunosc în ansamblul lor lucrurile omenești, fie sub forma imuabilelor și mereu identicelor legi generale ale naturii, fie sub forma ideii de totalitate, fie sub forma unui principiu univoc de evoluție, atunci aș putea să și deduc din ansamblu evenimentul particular. Eu însă iau cunoștință din unghiuri de vedere relative, de reguli și legi care privesc doar unele aspecte ale realului, și astfel cunosc numai totalități relative, niciodată totalitatea. Realitatea se individualizează în fiecare structură, și este infinită, nepuizabilă; legile ei nu sînt adecvate pentru a deduce realul din ele. . . De aceea omul poate pătrunde realitatea numai prin știința experimentală, nu poate s-o deducă însă din altceva și nici s-o înțeleagă ca întreg.” „Realitatea este o nesfîrșită urzeală de sensuri și nonsensuri. Pentru înțelegerea ei sînt necesare concepte elaborate **care**, în evoluția lor consecventă, să fie folosite **numai** drept criterii ale înțelegerii realității; **spre** a se aprecia cît de mult corespunde ea acestor concepte. Weber le numește *tipuri*

305
ideale. Ele îi servesc ca instrument tehnic de cunoaștere în abordarea realului, dar nu reprezintă realul însuși. . . Conceptele elaborate nu sînt scop al cunoașterii, nu sînt legi ale merului lucrurilor, ci mijloace de a clarifica cît mai bine cu putință particularitățile fiecărei situații umane în realitate. . . .” (Jaspers)²⁸

Critica la adresa categoriilor teoretice de istoria artei: „stil”, „simbol”, „structură” se ridică împotriva ideii că ordonarea obținută cu ajutorul acestor concepte, poate deveni legitate a istoriei, făcînd posibilă înțelegerea istoriei ca totalitate. Conceptele elaborate pentru teoria

istoriei trebuie înțelese în sensul de „concepte construite”, tipuri ideale în accepțiunea mai sus indicată.²⁹

Din renunțarea la ideea legității și totalității istoriei, rezultă că va trebui elaborat un mare număr de astfel de concepte ideal tipice, spre a da satisfacție infinitei varietăți a realității istorice. Diversitatea ei nu va mai putea fi redusă la nici un fel de unitate care s-ar afla dincolo de ea.

În aceste condiții cunoașterea istorică dobândește alt caracter. Ea va căuta să cuprindă varietatea prin mijloacele descrierii și nu va mai putea fixa o lege obiectivă a istoriei în totalitatea ei, așa cum teoriile menționate postulau asemenea preocupări ca decisive: Riegl spera să găsească în „contemplarea universal-istorică a istoriei artelor o contribuție la rezolvarea marii enigme a lumii... a cărei cucerire este în fond țelul oricărei științe umane.” Cunoașterea legității istorice obiective, a legității care rămîne mai departe „eficientă, indiferent de transformări..” era -socotită de Wolfflin „ca fiind problema principală a unei istoriografii de artă științifice”.

Varietatea istoriei înțeleasă după criteriile ideal tipice nu mai este în stare să ofere o astfel de „contribuție la rezolvarea marii enigme a lumii”. Explicația mai profundă a acestui

306
fapt este că din mersul istoriei nu poate fi extras vreun tîlc ultim și esențial.³⁰ De aceea stabilirea unei legități istorice nici nu mai este principala problemă a istoriei științifice de artă.

Istoria rămîne mută atunci cînd i se cere să răspundă la întrebarea privind sensul ei ultim. Care mai poate însă fi rostul istoriei științifice a artei, dacă ea nu mai este în stare să descopere în *istoria* artei un ultim sens esențial?

Tocmai pentru că, în experiența noastră istorică, istoria ca purtătoare a unor sensuri ul-

time, a amuțit, se pune problema de a cerceta *operele de artă* cu privire la sensul lor cel mai înalt, la adevărul lor. Când nu se întâmplă așa, atunci istoria artei ca știință își pierde ea însăși rostul, semnificația.

Despre interpretarea operei de artă

La acest punct critica trebuie să se concentreze asupra teoriei lui Sedlmayr, fiindcă celelalte teorii menționate nu au elaborat metode de interpretare a operei de artă individuale.

Teza centrală a analizei structurale întemeiată de Sedlmayr este: interpretarea este reproducerea operei de artă. „A interpreta o operă de arhitectură sau de artă plastică . . . înseamnă, după opinia curentă, a explica ceva despre „opera de artă din fața noastră” — care nu are nevoie să fie din nou creată; a lămuri aspecte încifrate, fie că este vorba de o semnificație ... o formă . . . sau orice altceva. Această părere este greșită. În fapt chiar ea reprezintă obstacolul care stă în calea unei legături mai vii a privitorilor cu arta și în același timp în calea progresului intrinsec al științei noastre.

Într-adevăr, interpretarea operelor de artă plastică, ia fel ca și cea a creațiilor muzicale — căci arta este una *singură* — înseamnă o nouă creație a operei, o re-producere.” (K.W. 88) 307

Această opinie a lui Sedlmayr este falsă. Ceea ce apare chiar în greșita echivalare susținută de Sedlmayr între interpretările istoriografiei științifice de artă și interpretarea muzicală. („în măsura în care un istoric de artă interpretează opere de artă din trecut, el este în același timp și istoric și artistul care re-produce opere ... Ca atare se află pe aceeași linie cu dirijorul (cu muzicienii-interpreți în general) și cu regizorul.” K.W. 121) împotriva acestei afirmații este de reținut că: interpretarea istoriografiei științifice de artă nu poate fi comparată cu interpretarea muzicianului și a regizorului, ci se află mai curînd pe același plan cu interpretarea istoriografiei științifice a

literaturii și cu muzicologia științifică.

Greșita concepție a lui Sedlmayr asupra interpretării ca re-producere se bazează pe acea teorie respinsă a istoriei și pe sursa ei în cunoașterea absolută a lui Hegel. Punctului de vedere situat „oarecum în afara timpului” îi corespunde re-producerea operată cu ajutorul retrăirii după caz, a „atitudinii originale.” (comp. K.W. 47)³¹ Faptul că interpretul se poate transpune în situații diferențiate istoricește, în „atitudinea originară”, devine posibil numai fiindcă deține în el, potențial, toate felurile de atitudini: sub forma cunoașterii absolute, care poate fi conservată în „amintirea spiritelor, așa cum ele o au despre sine”.

În realitate exegeza este explicație și ca atare înțelegere post-factum și nu re-creare. Explicația nu înseamnă re-producere; și ea se afirmă cu atât mai puțin în acest sens, cu cât tinde să fie superfluă față de o operă care-și este sieși suficientă. „Ultimul, dar și cel mai greu pas al oricărei explicații stă în actul de a dispărea, cu lămuririle ei cu tot, în fața purei prezențe a poeziei.” (Heidegger)³²

Interpretarea ca înțelegere post-factum, care caută să dea prioritate operei, ridică cele mai severe cerințe de precizie și claritate fenomenologică și conceptuală. Numai așa va putea

308

slui în mod just operei de artă. Cerința unor observații exacte și a unor concepte clare este aceeași cu cea ridicată de o riguroasă „știință a istoriografiei de artă.” Ca și aceasta, respinge ca inadecvate impresiile adăugate întâmplător și limbajul confuz care încearcă adesea să voaleze sărăcia conceptuală cu metafore „poetice”. Critica la adresa analizei structurale a fost necesară pentru că această metodă ridică pretenția de a putea stabili de unde provine sursa de unitate ca atare a operei de artă, iar apoi, din acea sursă „centrală” să „deducă” marginalul: esențialul în acest demers fiind ca: dintr-o concepție de bază percepută vizual (și din

concepțiile de rangul doi și altele ierarhic adăugate) să se coboare printr-un proces vizual, la producerea formei concrete a operei, pas cu pas pînă în cele mai mici amănunte."³³

O teorie asupra artei, conștientă de caracterul discursiv al temporalității spiritului Li-man, știe că fixarea unui punct central al totalității din care să poată fi deduse fenomenele periferice, nu este cu putință.

Interpretarea ca explicație este o înțelegere post-factum a corelațiilor artistice. Ea va fi formulată în prezentarea conexiunii logic structurate dintre fenomene artistice clare din punct de vedere conceptual și înțelese fenomenologic just.³⁴

Opera de artă nu poate fi re-produsă prin interpretarea istoriografică științifică a artei, fiindcă opera se află mai presus de spiritul științific.

Artă și adevăr

Opera de artă este unică în timp și spațiu. „Ea este unică nu numai ca individualitate, ca unitate minimă, indivizibilă, ci și în mod esențial neînlocuibilă, exclusiv particulară — unică, în unicitatea ei creatoare, în caracterul ei pri-

mar, în originalitatea ei stă sîmburele artisticeului." (Kurt Bauch)³⁵

Opera de artă unică în timp și spațiu deschide drumul spre adevăr. În idealismul german și în gîndirea lui Martin Heidegger arta era definită ca o deschidere spre adevăr.³⁶

Sedlmayr a dat culegerii sale de studii despre teoria și metoda istoriografiei de artă titlul de „Artă și adevăr”. Legătura dintre artă și adevăr este gîndită aici ca o formă de acord între artă și altceva: reprezentarea religioasă, „ordine existențială” sau „ordine al lucrurilor”, norme naturale, „caracter intuitiv-vizual.”³⁷ În raport cu acest altceva poate fi apreciată arta. Prin acest altceva devine posibilă o judecată care decide dacă arta este adevăr sau nu.

Corespunde oare acest raport dintre artă și adevăr artei și adevărului revelat de artă? Poate fi, în general, gândit adevărul ca fiind în esența lui acord? „Din artă țîșnește adevăr.” „Arta este dezvăluire a ființei ca ființă. Adevărul este un adevăr al ființei. Frumusețea nu apare în preajma acestui adevăr. Atunci cînd adevărul se instalează în operă, apare frumusețea. Apariția este, ca formă a ființei adevărului în operă și ca operă, frumusețe. Astfel frumosul face parte din felul în care se întîmplă adevărul.” „Frumusețea este modul în care adevărul ființează” (Heidegger)³⁸

Dacă, așadar, adevărul unei opere de artă nu poate fi măsurat prin nimic altceva, cum poate el să fie evidențiat de interpretarea operei? Adevărul operei nu poate fi redat decît prin concept, urmărind prin interpretare sensul intențional al sistemului de corelații artistice pînă la dimensiunea sa ultimă. Perceperea dimensiunii ultime a semnificației este necesară pentru deschiderea interpretării istoriei artei către filosofie: nu spre a prelua afirmațiile acesteia drept adevăr definitiv valabil și a face din ea criteriu orientativ în artă, ci spre a găsi

310

în filosofie formularea celor mai de seamă *probleme* pe care și le pune spiritul în atitudine lui reflexivă.

Kurt Badt a fost cel care, pentru prima oară, interpretîndu-l pe Cezanne, și-a pus în acest sens întrebări cu privire la dimensiunea adevărului în artă. Întrebarea fundamentală suna astfel: „Cit de departe pătrunde arta lui Cezanne în universul interiorității?” în formularea ei întrebarea este împrumutată de la Nietzsche. Răspunsul însă, care descoperă esența artei lui Cezanne în nezdrușcinata și solidara durată a lucrurilor în lume, a fost obținut de Badt numai urmărind conexiunile artistice pînă la semnificația lor ultimă³⁹ — iar acel răspuns este valabil nu doar în sine, ca formulă, ci indiscutabil legat de însuși drumul pe care

3-a parcurs.

Schiller înțelegea arta ca o „libertate a aparențelor”. „Esența adevărului este libertatea” (Heidegger).⁴⁰ Ca și adevărul, libertatea se susține unei luări directe în posesiune și unei obiectivări cu caracter de formulă.⁴¹ Pentru istoriografia de artă, libertatea operei de artă înseamnă originalitate, inovație a ceea ce n-a mai fost până la ea. Măsura noului pare a deveni inteligibilă cu ajutorul determinării exacte a fenomenelor trecutului ca și a ambianței. O idee de cea mai mare importanță este aceea că forța creatoare a artistului și realitățile existente stau sub semnul opoziției dintre ele. Pentru realitățile existente, Badt folosea conceptul „determinantei negative”. „Negativ nu înseamnă nicidecum un lucru fără valoare sau o atitudine îndreptată împotriva artei, ci o condiție a creativității, care numai prin această calitate a ei, „fixează” valoarea artistică de opera concretă ca esență (= pozitivă). Acestei „fixări” liber operate i se împotrivesc, ca factori limitativi, toate situațiile care ar face posibilă creația operei: istoricitatea pe ansamblu, comanda socială, tradiția, dependența de artă, societate, morală, teologie.”⁴²

311

Aceste „determinante negative”, aceste „bariere, materialul tradițional al istoriografiei de artă” (Badt), nu sînt, în esența lor, nici mai obiectiv prezente și nici mai univoc definibile decît opera de artă însăși. Pe cît de puțin reușește criteriul de apreciere a adevărului unei opere de artă să întreacă prin caracterul univoc, valabilitate, obiectivitate opera însăși, pe atît de redusă este șansa de a fixa condițiile care fac posibilă libertatea artistică, de a le da un caracter mai univoc, mai obiectiv decît însăși această libertate. Întocmai așa cum adevărul operei de artă va fi pierdut din vedere, dacă este măsurat cu criteriile altor adevăruri (omenește cognoscibile și exprimabile), adevăruri socotite superioare sau mai ușor aplica-

bile, tot așa va fi pierdută din vedere libertatea operei de artă, în cazul în care condițiile ei vor fi încâtușate de o lege obiectivă, de un sistem normativ. Dacă aceste condiții ale libertății artistice, din care face parte și „stilul obiectiv”, sînt încâtușate prin lege și sistem, atunci „libertății” nu-i mai rămîne la dispoziție decît un spațiu minim de mișcare, spațiul de opțiune între mai multe soluții posibile, preexistente, spațiul de diferențiere a problemelor preexistente.

Însă ceea ce datele preexistente, „determinantele negative” — printre ele și „stilul obiectiv”⁴³ — *sînt*, de fiecare dată, în funcție de caracterul sau lipsa lor de caracter, de valoarea sau non-valoarea lor — fie entelehie, viață, sprijin ocrotitor, fie constrîngere oarbă și încremenire, nu va deveni vizibil decît în operele unui artist și în creația lui de ansamblu. Prin normare caracterul în sine bogat în înțelesuri al determinantelor negative va trebui extras concluziv din operele de artă. De aceea determinările „stilului obiectiv”, ca voință de artă cu legitate istorică, ori ca succesiune logică a unor fragmente vizuale, ca entelehie, ca putere spirituală, legitimată de religie, merg toate pe un drum greșit: căci stil

312
obiectiv poate exista în orice sferă: logic sau ; illogic, cu un țel sau fără țel, spiritual sau nu, potențînd viața ori amenințînd-o.⁴⁴

Ciclul hermeneutic în desfășurarea lui încordată între opera de artă, artist și artă în sens larg,⁴⁵ determină și relația dintre stilul personal și stilul obiectiv, general. Această relație stabilește totuși legătura dintre persoană și aspectele impersonale, dintre libertate și condiția libertății.

„Pentru interpretarea operată de istoric, personalitatea este . . . singurul element care poate fi înțeles cu claritate.” (Max Weber). Numai opera de artă este cu adevărat inteligibilă, opera unui artist, axată în sine pe ideea de semni-

ficație inteligibilă în frumusețea ei și prin aceasta în adevărul și libertatea ei. Rămîn înstrăinate, de neînțeles condițiile a căror libertate și al căror adevăr ca atare au mereu nevoie de *om* pentru a se putea realiza. „Omul nu reușește niciodată să stăpînească condiția ... ea îi aparține numai sub formă de împrumut, fiind independentă de om . . .” (Schelling)⁴⁶ Nici istoricul și nici interpretul nu pot lua în stăpînire spirituală condițiile. Ele rămîn o barieră și în calea înțelegerii istorice. Cu adevărat vie, în prezent și viitor, **este** numai opera de artă: libertate care la rîndul ei trezește libertatea.

Introducere

1. Otto Pächt, *Das Ende der Abbildtheorie* (Sfîrșitul teoriei imitației), în „Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur”, III, 1930/31, p. 1—9. „... în comentariul artistic rămîn atunci aceleași probleme de rezolvat ca și în cazul operei originale, doar că trebuie împinse cu un pas înainte. Dar tocmai prin acest pas care ar duce la înțelegerea operei sînt eliminate valorile ei artistice specifice care se află în pura vizualitate. Căci tocmai aceste valori trebuiau echivalate, înlocuite printr-o traducere exactă, în terminologia practicii artistice, în situația dată ele nu mai ajung niciodată să fie descrise. Manevra incomodă și ocolită pierde din vedere scopul propriu-zis; în adevărata lor esență, operele de artă plastică nu mai sînt puse să vorbească...” p. 2. V. și discuția dintre Max J. Friedländer, Dierick Bouts — *Joos van Genl*, reprodusă de Otto Pächt în „Kritische Berichte” I, 1927—28, p. 37—54.

2. O privire generală asupra teoriei de artă pînă în 1930 găsim la Walter Passarge, *Die Philosophie der Kunstgeschichte in der Gegenwart* (Filosofia istoriei artelor în actualitate), Berlin, 1930 („Philosophische Forschungsberichte” I).

în miezul cercetărilor prezentate de Arnold Hauser în lucrarea sa *Philosophie der Kunstgeschichte* (Filosofia istoriei artelor), München, 1958, se află punctul de vedere sociologic. Sub acest aspect, titlul cărții este prea larg. Ulya Vogt-Goknil a comentat teoriile lui Riegl, Schmarsow, Wolfflin, Frankl, Frey și Sedlmayr în legătură cu conceptul de spațiu în *Architektonische Grundbegriffe und Umraumerlebnis*; (Concepte fundamentale ale arhitecturii și experiența spațiului ambient), Zürich, 1951.

3. Kurt Badt, *Die Kunst Cezannes* (Arta lui Cezanne), München., 1956;— *Modell und Maler von Jan Vermeer, Probleme der Interpretation* (Modelul și pictorul de Jan Vermeer, Probleme ale interpretării), o scriere pol e

mică împotriva lui Hans Sedlmayr, Köln, 1961; *Raumphanlasien und Raumillusionen — Wesen der Plastik* (Fantezii spațiale și iluzii spațiale — Esența sculpturii), Köln, 1963; — *Die Idee der Welt und des Selbst als fundamentale Wesenheiten bildendf, Kunst* (Ideea despre univers și despre sine ca esențe fundamentale ale artei plastice), volum omagia! dedicat lui Walter Friedländer, 1933, p. 5—31, exemplar dactilografiat la Warburg Institute, Londra; — *Der Gott und der Kiinsller* (Divinitatea și artistul), în Anuarul filosofic al Asociației G6rres, 64, Miinchen, 1956, p. 372—392. Stil

4. Gadamer, *Wahrheit und Meihode, Grundzuge einer philosophischen Hermeneutik* (Adevăr și metodă, Trăsături de bază ale unei hermeneutici filosofice), Tiibingen, 1960, Excurs I, p. 466—467.

La istoria conceptului de stil și-au adus contribuția: Eduard Castle, *Zur Entwicklungsgeschichte des Wortbegriffs Stil*; (Istoria evoluției termenului de stil) în „Germanisch-Romanische Monatsschrift, VI, 1914, p. 153—160

Robert Wolfgang Wallach, *Ober Anwendu'ng und Bedeulung des Wortes Stil* (Cu privire la folosirea și semnificația cuvintului stil), disertație, Miinchen, 1919 Erwin Panofsky, *Idea, Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie* (Ideea, o contribuție la istoria conceptului în teoria mai veche de artă), 1924, Berlin, 1960 (a doua ed.) nota 244, p. 11.

Friedrich Kainz, *Vorarbeiten zu einer Philosophie des Stils* (Lucrări premergătoare unei filosofii a stilului) în „Zeitschrift fur Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft", 20, 1926, p. 21—63.

Werner Hofmann, „Manier" und „Stil" in der Kunst des 20. Jahrhunderts („Manieră" și „Stil" în arta secolului XX) în „Studium generale", 8, 1955, p. 1—11.

Nicola Ivanoff, *Siile e Maniera; saggi el Memorie di Storia dell' arte*, (Stil și manieră: Eseuri și amintiri din istoria artei) I, Venezia, 1957, p. 107—163.

Jan Bialostocki, *Das Modusproblem in den bildenden Kuntzen* (Problema modalității în artele plastice) în „Zeitschrift fiu- Kunstgeschichte", 24, 1961, p. 128—141. Pentru folosirea conceptului de stil în istoriografia de artă a se vedea și:

Hermann Beenken, *Konsequenzen und Aufgaben der Stilanalyse* (Consecințe și sarcini ale analizei stilistice), în „Zeitschrift fur Ästehtik und allgemeine Kunstwissenschaft", 18, 1925, p. 417—437.

Margarete Hoerner, *Die Anivendung des Stilbegriffs innerhalb der Kunstwissenschaften* {Folosirea conceptului de stil în știința artei), ibidem, 20, 1926, p. 322—325.

Alfred Neumeyer, *Grcnzen des Sttlbcgrlfts* (Limite ale conceptului de stil), în „Repertorium tiu* Kunstwis-

senschaft", 52, 1931, p. 201—222.

Walter Passarge, *Zum Stilproblem in der bildenden Kunst* (Problema stilului în artele plastice) în „Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft", 26, 1932, p. 164—174.

Julius von Schlosser, „*Stilgeschichte*" und „*Sprachgeschichte*" der bildenden Kunst („Istoria stilului" și „istoria limbajului" în artele plastice) în Anuarul Academiei Bavarize de Științe, sect. ist.-filos., I, München, 1935.

Christian Towe, *Was hei3t Stilentwicklung?* (Ce înseamnă evoluție stilistică?) in „Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft", 32, 1938, p. 289—297.

Helga Müller, *Zur Problematik des Stils in der Kunstgeschichte* (Problematika stilului în istoria artei), disertație, Berlin, Wurzburg, 1940.

Meyer Schapiro, *Style* (Stil), „*Anthropology Today*", ed. A. L. Kroeber, Chicago Univ. Press 1953, p. 287—312, retipărit în „*Aesthetics Today*", ed. Morris Philipson, Meridian 1961, p. 81—113.

Werner Weisbach, *Stilbegriffe und Stilphänomene. Vier Aufsätze* (Concepte stilistice și fenomene stilistice. Patru studii), ed. de Ludwig Schudt, Wien-München, 1957.

Wladimir Weidle, *Ober die kunstgeschichtlichen Begriffe „Stil" und „Sprache"* (Despre conceptele istoriei de artă: „stil" și „limbaj") în volumul omagial Hans Sedlmayr, München, 1962, p. 102—115.

James S. Ackerman, *Style; Art and Archaeology* (Stil; Artă și arheologie), „*The Princeton Studies*", Englewood Cliffs, 1963, p. 164—186.

Friedrich Piei, *Der historische Stilbegriff und die Geschichtlichkeit der Kunst* (Conceptul istoric de stil și istoricitatea artei) în „*Probleme de Kunstwissenschaft*", 1, Berlin, p. 18—37.

V. de asemeni:

Hermann Noack, *Die systematische und methodische Bedeutung des Stilbegriffs* (Importanța sistematică și metodică a conceptului de stil), disertație, Hamburg, 1923, (Mas: dactilografiat).

Bruno Snell, *Bemerkungen zu Theorien des Stils* (Observații asupra unor teorii ale stilului); *Wesen und Wirklichkeit des Menschen* (Esența și realitatea omului) în volumul omagial Helmuth Plessner, Göttingen, 1957, p. 333—339.

Josef Hermand, *Literaturwissenschaft und Kunstwissenschaft, Methodische Wechselbeziehungen seit 1900* (Știința literaturii și știința artei. Raporturi metodologice începînd cu 1900), Stuttgart, 1965 (Col. Metzler 41)

316

5. Titlurile operelor lui Riegl din care sînt selectate citate vor fi indicate în text prescurtat după cum urmează:

Stilfragen, Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik (Problemele stilului. Fundamente ale unei istorii a ornamenticii), Berlin, 1893 = *St. Spätromische Kunstindustrie* (Meșteșugurile artistice în perioada romană târzie) reed. de Emil Reisch, Viena, 1927 (Prima ediție Viena 1901 sub titlul: *Die Spätromische Kunstindustrie nach den Funden in Österreich-Ungarn*, I. Teii) (Meșteșugurile artistice în perioada romană târzie după săpăturile din Austro-Ungaria, partea 1) = *K.I.*

Das holländische Gruppenporträt (Portretul de grup laolandezi) ed.de K. M. Swoboda, Viena 1931 (Prima tip. 1902 în „Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses”, XXIII) = *G.P. Gesammelte Aufsätze* (Culegere de studii), ed. de K. M. Swoboda, Augsburg-Viena, 1929 = *A.*

Acest volum cuprinde următoarele studii:

Kunstgeschichte und Universalgeschichte (Istoria artei și istoria universală), 1898.

Möbel und Innendekoration des Empire (Mobilier și decorație interioară Empire), 1898.

Die Stimmung als Inhalt der modernen Kunst (Starea de spirit — conținut al artei moderne), 1899.

Bine neue Kunstgeschichte (O nouă istorie a artei), 1902.

Naturwerk und Kunstwerk, I, II (Opera naturii și opera de artă), 1901.

Zur kunsthistorischen Stellung der Becher von Vafio (Aprecieri de istoria artei asupra cupelor de Vafio) 1900.

Zur Entstehung der altchristlichen Basilika (Despre originile basilicii vechi creștine), 1903.

Salzburgs Stellung in der Kunstgeschichte (Salzburg în istoria artei), 1904.

Jacob van Ruysdael, 1902.

Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung (Cultul modern al monumentelor, esența și originea sa), 1903.

Ober antike und moderne Kunstfreunde (Despre iubitorii de artă antici și moderni), 1904.

V. de asemeni: introducerea lui Hans Sedlmayr:

Die Quintessenz der Lehren Riegls (Chintesenta teoriilor lui Riegl) și o bibliografie a scrierilor lui Riegl. în timpul tipăririi cărții de față a mai apărut:

Historische Grammatik der bildenden Künste (O gramatică istorică a artelor plastice). Din postume ed. de K. M. Swoboda și Otto Pächt, Graz-Koln, 1966. Această lucrare, o publicare a manuscriselor lui Riegl din anii 1897/98 și 1899, n-a mai putut fi inclusă în analiză. Nu este probabil să cuprindă opinii decisiv noi pentru problemele abordate aici.

Citat după ediția de studiu a operelor lui Kant în șase volume îngrijită de Wilhelm Weischedel, Darmstadt, 1957, voi. V. (vezi ediția în limba română, Ed. Științifică și enciclopedică, București, 1981, p. 122—129.

Oarecum în sensul unui punct de vedere exprimat de Gadamer: „... conceptul istoric de stil (pare) ca neîndoielnic legitim oriunde legătura lui cu gustul dominant al unei epoci reprezintă singurul criteriu estetic. Este deci, în primul rînd, valabil pentru toate fenomenele artei decorative, al cărei caracter absolut specific este acela de a nu exista pentru sine, ci în funcție de altceva ...” (*op. cit.* p. 468).

Citat după Sedlmayr, *Die Quintessenz der Lchren Riegls* (Chintesența teoriilor lui Riegl), A. XXIV.

Ernst Heidrich însuși, care, în 1912, supunea unei critici aspre și cuprinzătoare teoria și metoda lui Riegl, scria: „Simburele acestor reflecții, care constă în acceptarea evoluției formelor de gândire artistică și a întregii vieți spirituale, care se dezvoltă în neîntrerupt progres în interiorul unei anume sfere de cultură, este de netăgăduit —■ așa încît prin realizarea acestui concept, visul despre o istorie a artei care să stea în fruntea științelor umane, ar trebui să devină realitate.” (citat după *Beiträge zur Geschichte und Methode der Kunstgeschichte* (Contribuții la istoria și metoda istoriei artei), Basel, 1917, p. 87/88. Hans Jantzen a subliniat „valoarea eminent euristică” pe care universul conceptual al lui Riegl o avea pentru formarea metodologică. (în recenzia sa despre „Culegerea de studii” ale lui Riegl, în „Kritische Berichte zur Kunstgeschichtlichen Literatur”, III, 1930/31, p. 65—74.)

Ilegel, *Vorlesungen über die Ästhetik* (Prelegeri de estetică) ed. de Friedrich Bassenge, Berlin, 1955, p. 57, 58, 59, 139.

Întrucît voința de artă nu este decît „impuls estetic” la întrebarea dacă acest impuls poate ajunge la nivelul cunoașterii logice nu se poate răspunde decît că este indiferent dacă oamenii sint conștienți sau nu de existența lui. Riegl era de părere că „oamenii cultivați și care știu să gîndească”, de pildă Sîntul Augustin, erau conștienți de realitatea voinței de artă; artiștii însă nu, atîta vreme cît „creația artistică revine mereu pe drumuri sigure, tipice; în epoca hiperindividualismului modern fiecare artist se crede personal obligat să scrie o carte despre voința de artă; și asta din teama, justificată, că numai din operele lui publicul nu-i va înțelege intenția artistică.” (*K.I.* 396, p. 392 și urm.). Franz Wickhoff, *Römische Kunst (Die Wiener Gnesis)*, (Arta romană — Geneza vieneză), Franz Wickhoff, *Schriften* (Scrieri), ediția Max Dvorak, 3, Berlin, 1912, p. 58,

Wickhoff s-a născut în 1853, Riegl în 1858.

Comp. aici cu Werner Hofmann, *Studien zur Kunsttheorie des 20. Jahrhunderts* (Studii despre teoria artei în 318

secolul XX), în „Zeitschrift für Kunstgeschichte”, 18, 1955, p. 136—156, în special p. 143; Max Imdahl, *Marcus, Fiedler, Hildebrand, Riegl, Cezanne, Bilder und*

Zitate (Imagini și citate) în „Literatur und Gesellschaft”, v. volum omagial Wiese, Bonn, 1963, p. 142—195.

15. După evocarea-necrolog făcută de Max Dvorak lui Alois Riegl, retipărită în *Gesammelte Aufsätze zur Kunstgeschichte* (Culegere de studii de istoria artei), München, 1929, p. 285.

16. Sublinierea autorului.

17. Pe lângă acestea mai existau pentru Riegl și contradicții imanente obiectului, care de dinăuntru stimulează dezvoltarea. Așa de pildă, despre misiunea artei antice spunea că aceasta ar consta în: „plasarea obiectelor pe o suprafață ... ca prezențe materiale individuale”:

„cum poate fi însă observată o prezență individuală materială pe o suprafață, dacă nu se desprinde, fie și cât de puțin, de această suprafață? Necesitatea de a recunoaște până la un punct și dimensiunea adincimii, era astfel postulată de la început, iar pe această contradicție latentă se sprijină nu numai concepția artei antice despre relief, dar și evoluția artei plastice în antichitate, pe de-o parte. Iar pe de altă parte procesul de evoluție ... a fost influențat de pătrunderea treptată a viziunii subiective în percepția pur senzorială a individualității materiale a obiectelor.” (*K.I.* 31)— Situația este asemănătoare și în problema opozițiilor dintre spațiu și limita spațiului (*K.I.* 26), clădirea centrală — clădirea în lungime (*K.I.* 51), izolarea și legătura dintre forme (*K.I.* 98,99) etc. Aceste opoziții provenind din obiectele înseși se află însă întotdeauna în legătură cu contradicțiile percepției, ba chiar adesea sint deduse din ele.

18. în lucrarea sa *Die Welt der Formen, Sijstem einscs inorphologischen Idealismus* (Lumea formelor, un sistem al idealismului morfologic), München, 1930, Hermann Friedmann scria pe bună dreptate: „Istoria artei este, după părerea lui Alois Riegl, pur și simplu oarbă și fără chip”, (p. 103) în capitolele „Tactilul și opticul” și „Experiența formelor”, Friedmann ia în discuție amănunțită teoriile despre concepția tactilă asupra formei, printre acestea numărându-se și teoria lui Robert Zimmermann, „cel mai cunoscut estetician al tactilității din secolul al XIX-lea”. (p. 97/98). Robert Zimmermann, profesor la Viena, a fost profesorul de filosofie al lui Riegl. Estetica lui era radical formalistă. La acest punct, ca și în prioritatea acordată tactilului, Riegl este în mod evident influențat de Zimmermann. Un exemplu din estetica lui Zimmermann: „Datorită faptului că pentru opera de sculptură contează în mod esențial *simful tactil*, și astfel poate fi pe deplin percepută și de un orb ... după cum ar putea fi și executată de orbi; ea aparține nu doar unui univers senzorial conturat în sine, ci unei alte lumi, o lume *fără 'umină* 319

cu totul deosebită de cea *obișnuită* mijlocită prin simțul văzului. în consecință s-ar putea spune că formele pure,

statuile antice, pe care Goethe le dorea privite la „lumina faclelor”, pot fi apreciate în lipsa totală a văzului și în întuneric, *fără lumină*, asemeni muzicii. Desigur că în acest caz n-ar mai trebui să existe, ca astăzi, interdicții și bariere de lemn sau fier care să împiedice *atingerea* operelor. *Pipăirea* spatelui unui torso al unui Hercule în repaus, a robustelor membre ale unei Venus de Milo ori ale faunului Barberini ar trebui să ofere *minii* o bucurie comparabilă numai cu deliciile auditive provocate de mărețele valuri ale unei fugi de Bach sau de dulcea curgere a melodiilor mozartiene ...” (*Allgemeine Ästhetik als Formwissenschaft* (O estetică generală ca știință a formelor), Viena, 1865, par. 917, p. 489, 490.)

Indicii cu privire la legătura dintre Zimmermann și Riegl există și la Ernst Gombrich în recenzia cărții lui J. Bodonyi, *Entstehung und Bedeutung des Goldgrundes in der spätantiken Bildkomposition* (Originea și semnificația fondului aurit în compoziția picturală a antichității tirzii), în „Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur”, V, 1932 33, p. 66 și la Dagobert Frey, *Probleme einer Geschichte der Kunstwissenschaft* (Probleme ale unei istorii a științei despre artă) în „Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte”, 32, 1958, p. 35.

Dvorak, dimpotrivă, respingea ideea că ar exista vreo influență: „Cum ar fi putut variațiunile neproductive ale lui Zimmermann pe tema filosofiei lui Herbart, la acea vreme deja învechită ... să satisfacă un spirit năzuind spre progres (Necrologul lui Alois Riegl, p. 280). Aici Dvofák s-a înșelat.

David Katz, *Der Aufbau der Taslwelt* (Edificarea unui univers al tactilului), Leipzig, 1925; citate la p. 18, 19, 260, 261, 262.

Erwin Straus, *Vom Sinn der Sinne* (Despre rostul simțurilor), ed. a 2-a, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1956; citate la p. 393, 396, 397, 398, 400, 402.

Op. cit., p. 284.

Despre raporturile artei plastice cu natura, v. operele lui Schelling, editate de K.F.A. Schelling, Stuttgart și Augsburg, 1856—1861, XII, p. 315/316, comp. și L. Dittmann, *Schellings Philosophie der bildenden Kunst* (Filosofia artei plastice la Schelling) în „Probleme der Kunstwissenschaft” I, Berlin 1963, p. 38—82. Editorii cărții lui Riegl *Historische Grammatik der bildenden Künste*, Swoboda și Päch, afirmă în prefața lor (p. 12,13): „în gândirea lui Riegl, conceptul de evoluție se încrucișează în chip original eu ideile filosofiei lui Schelling și ale esteticii lui Herbart ... Pentru Schelling, instinctul creator al naturii se spiritualizează în persoana artistului. Artistul este un spirit conștient, cu voință proprie, și în același timp înrădă-

320
cinat în natură. Pentru Riegl, orice creație artistică

vizuală a omului nu este, în ultimă instanță, altceva decât o întrecere creatoare cu natura." Cu toate acestea, deosebirile fundamentale dintre cei doi gînditori în privința dimensiunii pe care o are semnificația raporturilor cu natura, nu poate fi trecută sub tăcere.

În „Gramatica istorică” teza originală a lui Riegl despre primatul forme anorganice iese puternic în evidență: „motivul forme cristalizate este ... pentru creația umană de la bun început singurul adecvat și justificat, fiindcă este în mod nemijlocit natură.” (p. 75) „Numai în creația inspirată de formele anorganice se simte omul în toate egal cu natura, creează și el din pur îndemn interior, fără vreun model exterior; de îndată ce artistul depășește această graniță și începe să creeze după formele organice ale naturii, cade într-o stare de dependență exterioară față de natură, iar creația lui nu mai este pe deplin autonomă, ci una imitativă. Un puritan al artei foarte sever ar putea găsi justificată cerința ca orice fel de creație artistică umană să se miște doar în lumea formelor cristaline; ...” (p. 76)

„Organicul apare în natură ca un element dinamic și datorită acestui dinamism legile veșnice ale simetriei și proporției — sau mai larg spus, legile armoniei, care stau la baza organicului — vor fi acoperite, umbrite: forma organică înfățișându-se drept urmare, imperfectă, supusă hazardului. Aceleași legi ne întîmpină, *pure* și directe, în motivele anorganice: de aceea și poartă însemnele perfecțiunii, ale permanenței. „Anorganizarea” sau armonizarea motivelor organice înseamnă deci perfecționarea, îmbunătățirea, înfrumusețarea lor. Acest lucru reprezintă însă în același timp și singura misiune a artei în întrecerea creatoare cu natura într-o eră ca aceea a antichității clasice, în care omul credea că poate pune stăpînire pe natură.” (p. 82) După Riegl, ar însemna, prin urmare, că o adevărată fuziune între spiritul viu și natură nu este cu puțință.— Pentru Schelling, dimpotrivă, organicul are rolul de frunte: „în general raportul dintre universul aparențelor și universul absolut este raportul unui organ cu un organism și de aceea nu reprezintă un concept particular valabil doar pentru o anumită specie de lucruri, ci un concept prin excelență general.” „Nu există o natură în sine anorganică. — Deosebirea dintre organic și anorganic ar consta doar în aceea că ... organismul universal, în care este inclusă și așa-numita materie anorganică, ni se înfățișează el însuși din nou sub forma unor aspecte organice particularizate. Privind lucrurile în absolut, natura este în întregime organică, iar organismul într-adevăr modul general de a fi în univers al realității finite. (*System der gesamen Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere I* Sistem de filosofie generală și filosofia naturii îndeosebi), *Werke* (Opere), VI, p. 327, 379, 380.

23. Aici trebuie reflectat la ceea ce Julius von Schlosser

scria despre Biegl:.....lui Riegl, care a debutat ca istoric și a ajuns la domeniul istoriei artelor mai puțin dintr-un îndemn interior cit din împrejurări exterioare, i-a lipsit un veritabil acces interior spre opera de artă — Riegl însuși, acest om sincer cu o inteligență pătrunzătoare a mărturisit ocazional acest lucru ... „(Julius von Schlosser, *Ein Lebenskommentar; Die Kunstwissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen* (Comentariu asupra unei vieți; Știința contemporană a artei în autoportrete) ediția Johannes Jahn, Leipzig, 1924, p. 110.

24. Badt, *Raumphantasien und Raumillusionen*, Köln, 1963, p. 27—68.

V. de asemeni caracterizarea lui Riegl făcută de Otto Pächt, în *The Burlington Magazine*, CV, 1963, p. 188—193.

Cu privire la luările de poziție ale lui Panofsky, Sedlmayr, Kaschnitz-Weinberg, v. capitolele respective și suplimentul de la p. 213 și urm. Aceștia sînt de acord cu ideile fundamentale ale lui Riegl.

Wolfflin

25. Scrierile lui Wolfflin vor fi indicate în text prescurtat în modul următor :

Renaissance und Barock (Renașterea și Barocul), *Eine Untersuchung u ber Wesen und Entstehung des Barockstils in Italien* (Un studiu despre esență și originea stilului baroc în Italia), München, 1888, ed. a 5-a, Basel-Stuttgart 1961 = *R.B.*

Die klassische Kunst (Arta clasică), *Eine Einführung in die italienische Renaissance* (O introducere în Renașterea italiană), München, 1899, ed. a 7-a, 1924 = *K.K.*

Die Kunst Albrecht Dürers (Arta lui Albrecht Dürer), München, 1905, ed. a 4-a 1920 = *D.*

Kunstgeschichliche Grundbegriffe (Concepte fundamentale ale istoriei artelor), *Das Problem der Stilentwicklung in der neuen Kunst* (Problema evoluției stilurilor în arta modernă), München, 1915, ed. a 2-a, 1917 = *K.G.*

Italien und das deutsche Formgefühl (Italia și simțul german al formei), München 1931 = *I.F.*

Gedanken zur Kunstgeschichte (Gînduri pe marginea istoriei artelor) Tipărite și inedite, Basel, 1941 = *G.* Cuprinde pentru tema pe care o tratăm aici studii importante:

Vber Formenlwcklung (Despre evoluția formelor), 1940. *In eigener Sache*, 1920.

„*Kunstgeschichliche Grundbegriffe*“, *Eine Revision*, 1933.

Die Schonheit des Klassischen (Frumusețea clasicului)

Kleine Schriften (Scrieri scurte) 1886—1933, ed.

î-de Joseph Gantner, Basel, 1946 = *Schr.* Cuprinde între altele:

322

Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur (Prolegomene la o psihologie a arhitecturii), 1886.

Vber kunsthistorische Verbildung (Despre falsa erudiție în istoriografia de artă) 1909.

Das Erklären von Kunstwerken (Explicarea operelor de artă), 1921.

în continuare, o bibliografie a scrierilor lui Heinrich Wölfflin. Din literatura despre Wölfflin, trebuie relevat studiul critic al Hannei Levy; *Henri Wölfflin, sa theorie, ses predecesseurs*, These de l'Universite de Paris, Rottweil, 1936, deși absolutizează argumentația sociologică.

Dintre prezentările biografice cităm:

Franz Landsberger, *Heinrich Wölfflin*, Berlin 1924;

Joseph Gantner, *Heinrich Wölfflin— Vmrisse einer Biographie*. în *Schonheit und Grenzen der klassischen Form* (Frumusețea și limitele formei clasice), Viena, 1949;

Jacob Burckhardt și Heinrich Wölfflin, *Briefwechsel und andere Dokumente ihrer Begegnung, 1882—1897* (Corespoedență și alte documente referitoare la întâlnirea lor), ed. Joseph Gantner, Basel 1948; Walter

Rehm, *Heinrich Wölfflin als Literaturhistoriker* (H. Wölfflin ca istoric al literaturii), Anuarul Academiei Bavareze de Științe: Secț. ist.-filos., 9, Miinchen, 1960; Gotthard Jedlicka, *Heinrich Wölfflin*, „Neujahrsblatt der Zürcher Kunstgesellschaft", 1965.

26. Cu privire la conceptul de evoluție la Riegl și Wölfflin, precum și despre critica privitoare la acest concept în istoriografia de artă în general, a se vedea și excelenta cercetare a lui Christian Towe, *Die Formen der entwickelnden Kunstgeschichtschreibung* (Formele ideii de evoluție în scrierile istoriografiei de artă), o contribuție la interpretarea conceptului de evoluție, Berlin, 1939, în special p. 105—111.

27. Friedrich Kreis vedea trăsătura caracteristică a demersului wölfflinian în faptul că acesta „încearca să înțeleagă situațiile istorice unice, nerepetabile." Conceptia care ar vroi să accepte ideea unei periodicități a transformărilor stilistice, și care odată constatată, conduce chiar la descoperirea unei „legi istorice", era socotită de Kreis ca „total anistorică", el considerînd că Wölfflin însuși nu „a fost deloc străin" de asemenea gînduri.

(Der kunstgeschichtliche Gegenstand. Ein Beitrag zur Deutung des Stilbegriffs (Obiectul istoriografiei de artă. O contribuție la exegeza conceptului de stil), Stuttgart, 1928, p. 27, 28). Ar fi de obiectat aici faptul că ideea periodicității era *constitutivă* pentru teoria lui Wölfflin. încă mai înainte luase poziție împotriva tuturor teoriilor revenirii periodice Hans Tietze în *Die Methode der Kunstgeschichte* (Metoda istoriografiei de artă), Leipzig, 1913, p. 96 și urm.

28. Sublinierea autorului.

29. Sublinierea autorului.

30. Julius Stenzel, *Philosophie der Sprache* (Filosofia vorbirii) Miinchen, 1934, p. 35.

323

31. V. aici și L. Dittmanu, *Die Idee des Goiesreiches und*

die Philosophie der Kunst (Ideea împărăției divine și filosofia artei) în „Probleme der Kunstwissenschaft“, II, Berlin 1967.

32. Citat după ediția a III-a, Strasbourg 1913.

33. Sublinierea autorului.

34. Din punctul de vedere al psihologiei, G. Revesz a demonstrat fără echivoc imposibilitatea de a susține o estetică a tactilului. Cîteva citate din lucrarea sa: *Die Formenwelt des Taslsinnes* (Universul formal al simțului tactil), voi. II, *Formästhetik und Plastik der Blinden* (Estetica formelor și plastica orbilor), Haga, 1938: „Simțul tactil este realist. Intenția percepției tactile se îndreaptă spre conținutul material și nu spre forma ideală. De aceea subiectul care percepe tactil nu se poate despărți de realitatea nemijlocită ...” (p. 12) „în ceea ce privește tactilul ... nu contemplația estetică interesează, ci cunoașterea unor particularități formale și de conținut.” (p. 68) „Plăcerea estetică provocată de creațiile plastice este una specific optică. Toate principiile creației artistice, toate formele contemplației estetice, toate criteriile judecății estetice se întemeiază pe vizualitate.” (p. 70). Rf̄v6sz însuși a încercat să salveze teoria lui Riegl (împotriva literei lui Riegl !), pentru că, la fel ca și Riegl și Wolfflin el credea în periodicitatea evoluției artistice, (p. 75—83) Dar, din punct de vedere psihologic, nu este nimic de făcut în acest sens. în problema unei estetici a tactilului v. și explicațiile lui Hegel: „Această față a senzorialului îi apare spiritului, cînd acesta lasă obiectelor libertatea lor ...ca formă, aspect exterior sau sonoritate a lucrurilor. De aceea senzorialul în artă se raportează la cele două *simțuri teoretice* ale *văzului* și *auzului*, în timp ce mirosul, gustul și simțul tactil nu contribuie la plăcerea estetică. Aceasta deoarece mirosul, gustul și simțul tactil au de a face cu materialitatea ca atare și cu însușirile nemijlocit senzoriale ale realului ... Plăcutul pentru aceste simțuri nu este frumosul artistic”. „Gestul lui Bottigcr de a pipăi statuile de zeițe și formele lor de marmură nu ține de contemplare și nici de plăcere artistică. Căci prin simțul tactil subiectul, ca individualitate senzorială, se raportează numai la particularul unei experiențe senzoriale, la greutatea duritatea, moliciunea, rezistența materiei; opera de artă însă nu este pur senzoriu, cî spirit înfățișat în formele senzorialului” (*Vorlcungen tiber die Ästhetik*) (Prelegeri de estetică), ed. Bassenge, p. 81, 82, 584. Ulterior Konrad Fiedler va spune: „Imensa deosebire însă care există între simțul tactil și simțul văzului, imensul progres pe care-l înregistrează capacitatea senzorială prin evoluția de la simțul tactil la simțul văzului, stau în faptul că se ivește aici posibilitatea de a dezvolta materia senzorială a realității pînă la nivelul la care devine propria ei expresie. Este ca și cum

capacitatea senzorială care, ca simț tactil apare încă prizonieră în lanțurile muțeniei, acolo unde se înfățișează în forma superioară de evoluție a simțului vizual, ar fi dobândit darul de a se autoexprima." (Konrad Fiedler, *Schriften über Kunst* (Scrieri despre artă), ed. de Hermann Konnerth, I, Miinchen, 1913, p. 226). în legătură cu istoria conceptelor de „optic” și „tactil” v. Max Imdahl, *Die Rolle der Farbe in der neuen französischen Malerei, Abstraktion und Konkretion* (Rolul culorii în pictura franceză mai nouă, abstracție și artă concretă) în *Immanente Ästhetik—Ästhetische Reflexion, Lyrik als Paradigma der Moderne* (Estetică imanentă — Reflexie estetică, Poezia ca paradigmă a modernismului) Miinchen, 1966, p. 195—225.

35. Fritz Strich, care a transpus categoriile wolffliniene în știința literaturii, îl omagia pe Wolfflin astfel: Vizionarele sa'e prezentări ale Renașterii, ale artei clasice au fost precedate de ceva cu totul diferit, primordial: neastîmpăr baroc, dinamică chinuitoare, disonanță, întortochiere sumbră, nestăvilită atracție abisală.Fiind animat de aceste două năzuințe spirituale, și tocmai datorită acestei dualități, Wolfflin a putut să explice legea care guvernează transformarea istoriei, personalitatea și știința lui s-au depășit pe ele însele, pășind în imperiul universalității umanului și al general valabilului ... împotriva artiștilor care nu se puteau declara de acord cu știința lui, Wolfflin nu s-a apărut. El îi înțelegea. Artistul, care ar deveni conștient de necesitatea interioară a evoluției artei, din al cărei proces el însuși face parte, care „trece prin el, ar fi într-adevăr ca și paralizat. Omul de știință trebuie însă să poată accepta sincer condiționarea temporală, fie și al celui mai mare geniu ..." Wolfflin „a adus legitatea comunităților stilistice în conștiința epocii lui, pretendenți în decădere ..." (în memoria lui Heinrich Wolfflin, retipărită în *Kunst und Leben* (Artă și viață) Berna și Miinchen, 1960, p. 222—241).

În această omagiere sînt cuprinse toate acele teze a căror inconsistență urmează să o dezvăluim. Max Weber, dimpotrivă. Îl înțelegea astfel pe Wolfflin: „Pentru teoria evoluției picturii, nobila modestie a felului în care Wolfflin pune problemele în „Arta clasică” este un exemplu strălucit al capacității travaliului empiric. Totala despărțire a sferei valorilor de empiric apare caracteristică prin faptul că folosirea unei anume *tehnici*, oricît de „înaintate”, nu spune absolut nimic despre valoarea *esietică* a operei de artă ... Crearea de noi mijloace tehnice înseamnă în primul rînd o diferențiere crescîndă și nu oferă decît șansa unei „îmbogățiri” progresive a artei în sensul creșterii valorice. În fapt nu arareori a avut efectul invers al „sărăcirii” simțului pentru formă. Pentru unghiul de vedere empiric-cauzal tocmai modificarea „tehnicii” (în înțelesul cel mai înalt al cuvîntului) reprezintă momentul evolutiv

de cea mai mare importanță și în mod general constatatul al artei." (*Der Sinn der „Wertfreiheit“ der Sozialwissenschaften* (Sensul „libertății valorice“ în științele sociale), citat după: Max Weber, *Soziologie— Weltgeschichtliche Analysen— Politik* (Sociologie— Analize de istorie universală — Politică), ed. Johannes Winckelmann, Stuttgart, 1956, p. 290). Acest mod de a înțelege care merge în sens contrar conținutului însuși al teoriilor lui Wolfflin, este totuși concludent fiindcă ne arată în ce limite era Max Weber dispus să accepte definiții stilistice generale.

36. Goethe, *Werke* (Opere), eri. din Han^urg, 1963, voi. XII, 1963, p. 56.

Simbol

1. Max Schlesinger, *Geschichie des Symbols. Ein Versuch* (Istoria simbolului. Un eseu) Berlin 1912. Cu privire la conținutul conceptual v. și Gadamer, *Wahrheit und Methode*, p. 68—77; și subtitlul *Symbol und Allegorie* în „Umanesimo e Simbolismo, Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Umanistici", Padova, 1958, p. 23—28.

2. Schlesinger, p. 8, după Friedrich Creuzer, *Symbolik und Mythologie der alten Volker, besonders der Griechen* (Simbolistica și mitologia vechilor popoare, în special ale grecilor), 1810—1812.

3. V. Schlesinger, p. 14, 16, 17, 20, 11.

4. Kant, *Werke* (Opere), ed. Weischedel, V, p. 458 și urm.

5. După Schlesinger, p. 109, 110.

6. *Rcflexion* 752, Goethe, *Werke*, ed. din Hamburg, XII, 1953, p. 471.

7. V. Schlesinger, p. 166, 171, 173, 471. Despre conceptul goetheean de simbol v. și Paul Menzer, *Goethes Ästhetik* (Estetica lui Goethe), Köln, 1957 (= „Kantstudien", *Ergänzungshefte* 72), p. 98—108.

8. Herder, *Über Denkmale der Vorwelt* (Despre monumentele lumii străvechi) 1792, ed. Suphan 1 6, p. 74. v. aici și în legătură cu întreaga sferă a problemei Bernhard Rupprecht, *Plastisches Ideal und Symbol im Bildersleit der Goethezeit* (Idealul artei vizuale și simbolul în ineonoclasmul epocii lui Goethe) în „Probleme der Kunstwissenschaft", I, Berlin 1963, p. 195—230, în special p. 215 și urm.

9. V. Schlesinger, p. 154.

10. Creuzer, *Symbolik und Mythologie der alten Volker, besonders der Griechen*, ed. a 2-a, Leipzig și Darmstadt 1819—21, voi. I, p. 59. v. Rupprecht, p. 225. „Ideea simbolicului a fost preluată de Hegel de la Creuzer, cu care era prieten, și transpusă în estetica sa; revin aproape cuvînt cu cuvînt circumscrierile simbolului, caracterizarea lui prin epitete ca tainic, neliniștitor, sumbru. Constatarea lui Creuzer că simbolul se sustrage înțele-

gerii raționale, desfășurării discursive, corespunde cu

acea treaptă simbolică hegeliană care încă nu a ajuns la conștiința de sine".

11. *Vorlesungen über die Ästhetik*, ed. Bassenge, p. 310, 312, 355, 356, 361, 321.

12. *Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen*, ediția a 2-a ed. de Robert Vischer, München, 1922, II p. 495, 498.

13. II, p. 595 și urm. 598.

14. V. *Kritische Gänge* (Căi ale criticii), ed. a 2-a, ed. de Robert Vischer, München, 1920 și urm. IV, p. 316/317.

15. Apărut mai întâi în *Philosophische Aufsätze* (Studii filosofice), dedicate lui Ed. Zeller, Leipzig, 1887; cit. după *Kritische Gänge*, ed. a 2-a IV, p. 420—456.

16. *Op. cit.*, p. 423—431.

17. *Op. cit.*, p. 432—434.

18. *Das Schöne und die Kunst, Zur Einführung in die Ästhetik* (Frumosul și arta, Introducere în estetică), conferințe de Fr. Th. Vischer, ed. de Robert Vischer, seria a doua, Stuttgart, 1898, p. 70.

19. *Das Symbol*, p. 431, 432.

20. *Kritik meiner Ästhetik*, în *Kritische Gänge*, IV, p. 323.

21. *Das Symbol*, p. 435.

22. *Kritik meiner Ästhetik*, p. 324.

23. V. aici și pentru conceptul de simbol la Vischer cercetarea lui Ewald Volhard cu elucidările ei pe ansamblul problemei: *Zwischen Hegel und Nietzsche, Der Ästhetiker Friedrich Theodor Vischer* (între Hegel și Nietzsche, esteticianul Friedrich Theodor Vischer), Frankfurt/ M., 1932, p. 157—176, în special p. 173. U. și Willi Oelmueller. *Fr. Th. Vischer und das Problem der nachhegelischen Ästhetik* (Fr. Th. Vischer și problema esteticii post-hegeliene), Stuttgart, 1959, p. 163—182.

24. *Das Schöne und die Kunst*, p. 81.

25. *Das Schöne und die Kunst*, p. 93.

26. Volkelt, p. 25.

27. Această idee premergea „simbolicii visurilor” a psihanalizei freudiene. Cu privire la înrudirea esteticii lui Fr. Th. Vischer cu psihanaliza lui Freud, v. Oelmueller, p. 179, nota 60.

28. Volkelt, *Der Symbol-Begriff in der neuesten Ästhetik*, p. 12.

29. *Ibidem*, p. 15.

30. *Ibidem*, p. 1.

31. V. Wolfflin, *Sch.*, p. 16, 17; *R.B.* 62.

32. Konrad Fiedler, *Über den Ursprung der künstlerischen Tätigkeit* (Despre originea activității artistice) 1887; cit. după Konrad Fiedler, *Schriften über Kunst*, ed. de Hermann Konnerth, I, p. 183—367; citate la p. 281 și 294.

33. Fiedler, *Über die Beurteilung von Werken der bildenden Kunst*, 1876, p. 1—79; citate la p. 60, 32, 40.

34. *Über den Ursprung der künstlerischen Tätigkeit*, p. 331, 343, 344, 345.

35. Benedetto Croce, *Die Theorie der Kunst als reine Sichtung* (Teoria artei ca vizualitate pură), 1911; citat

după *Kleine Schriften zur Ästhetik*, selectate și traduse de Julius von Schlosser, II, Tiibingen 1929, p. 191-305; citat la p. 201—202.

36. Edgar Wind, *Warburgs Begriff der Kulturwissenschaft und seine Bedeutung für die Ästhetik* (Conceptul lui Warburg de știință a culturii și importanța lui pentru estetică); al patrulea Congres de estetică și știință generală a artei, supliment la „Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft”, 25, 1931, p. 163—179.

37. Interpretarea sacramentului ca simbol magic a fost cu justificare respinsă de Jacques Maritain: „în studiul său despre simbol ... Vischer căuta în sacramentul (euharistiei) un exemplu de prim ordin al unuia din polii pe care teoria sa îi atribuie simbolului. Totuși, astăzi, acest exemplu nu este în nici un sens valabil pentru identitatea dintre semn și obiectul semnificat. Cuvintele sacrale „acesta este trupul meu”, nu statuează de **fel** vreo identitate, ele provoacă (în calitatea de cauză instrumentală) o transformare (transsubstanțiere) ... Semnul sacramental are legături cu religia doar pe plan logic: el se deosebește cu totul de semn magic. Ambele sînt semne de ordin practic, dar al doilea este un semn practic în regimul nocturn al gândirii imaginative, pe cînd primul ține de regimul solar al gândirii intelectuale” (*Sign and Symbol*/ Semn și simbol) în „Journal of the Warburg Institute”, I, 1937, p. 1—11; citate la p. 4 și 9.

38. Wind, *op. cit.*, p. 170—172.

39. Citat după: Aby Warburg, *Gesammelte Schriften, Erneuerung der hcidnischen Antike, Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Renaissance* (Culegere de scrieri. înnoirea istoriei păgînismului, Contribuții de știința culturii la istoria Renașterii europene), în colaborare cu Fritz Rougemont, ed. de Gertrud Bing, 2 voi. paginate în continuare, Leipzig-Berlin, 1932 = G.S.

Titlurile cele mai importante sînt:

Sandro Botlicelis ,Geburt der Venus’ und ,Friihling’ (*Năsterea Venerri* și *Primăvara* de Sandro Botticelli) 1893.

BHdniskunsl und florentinisches Bilrgertum (Arta portretului și burghezia florentină), 1902.

Flandrische Kunst und florentinische Fruhrenaissance (Arta flamandă și Renașterea timpurie la Florența), 1902.

Durer und die italienische Antike (Diirer și antichitatea italiană), 1905.

Francesco Sassetlis letztlwillige Verfigung (Dispoziția testamentară a lui Francesco Sassetti), 1907.

Italienische Kunst und internationale Astrologie in Palazzo Schifanoja zu Ferrara (Arta italiană și astrologia internațională în Palatul Schifanoia de la Ferrara), 1912.

Heidnisch-antike Weissagung in Worl und Bild zu Luthers Zcilen (Arta divinației din antichitatea pagină în text și imagine în epoca lui Luther), 1920.

40. V. în legătură cu conceptul de empatie și Novalis, „Discipolii la Sais”: „... nu-i va fi cu putință să înțeleagă natura celui căruia îi lipsește simțul naturii, aceea unealtă lăuntrică separatoare și zămisitoare de natură, nici celui ce nu recunoaște și nu distinge de la sine și pretutindeni natura în toate, și care, cu înăscută plăcere a procreerii și în strînsă și variată înrudire cu toate corpurile, nu se amestecă prin mijlocirea simțirii cu toate fapăturile firii, insinuindu-se oarecum în ele”. (G.S. 307; v. ediția în lb. română, Editura Univers, București, 1980, p. 61). Caracterul involuntar, natural, al empatiei este fundamentat în idealismul magic al lui Novalis.

41. Îngrijitorii ediției observă aici că, ulterior, Warburg a prelucrat aceste „teze” îmbogățindu-le cu unele adaosuri. (G.S. 328) După știința mea, aceste adaosuri nu au fost încă publicate.

42. Fritz Saxl, *Rinascimenio deU'Antichită, Sludien zu den Arbeien A. Warburgs* (Studii despre lucrările lui A. Warburg): „Repertorium fur Kunstwissenschaft”, XLIII, 1922, p. 220—272: citat la p. 226.

43. Wind, *op. cit.*, p. 178.

44. V. și Gertrud Bing, *Aby M. Warburg*, Hamburg, 1958, p. 29/30.

45. Fiitz Saxl, *Die Bibliothck Warburg und ihr Zici* (Biblioteca Warburg și scopul ei); *Vorträge der Bibliothek Warburg* (Prelegeri de la Biblioteca Warburg), 1921—1922, Leipzig-Berlin 1923, p. 1—10; citat la p. 7/8.

46. Cf. și Cari Georg Heise, *Personliche Erinnmngen an Aby Warburg* (Amintiri despre Aby Warburg), New York, 1947, p. 53.

47. După cuvîntarea lui Fritz Saxl la festivitatea comemorativă în cinstea profesorului Warburg la 5 dec. 1929. (Exemplar dactilografiat, la Institutul Central de Istoria Artei din Miinchen, p. 20).

48. Cf. și Wind, *op. cit.*, p. 169/170.

49. V. Volhard, *Zwischen Hegel und Nietzsche, Der Ästhetiker Friedrich Theodor Vischer*, p. 165.

50. Gertrud Bing, în prefața la Warburg, *Gesammelte Schriften* (Scrieri alese), G.S., XIII.

51. Saxl afirmă pe bună dreptate: „în primul mileniu de istorie occidentală care a urmat după sfîrșitul culturii antice, creștinismul a reușit minunea de a fi eliberat oamenii de porunca zodiilor stelare.” *IRinascimenio deU'Antichită* (Renașterea antichității, p.228). Această realitate și cauzele ei nu au avut un rol constitutiv în concepția lui Warburg asupra istoriei.

52. V. în această problemă și Saxl: Cuvîntare la festivitatea comemorativă a profesorului Warburg; idem, *Warburg's Visit io New Mexico*; și *Three ..Florentines*”: Herbert Home, A. Warburg, Jacques Mesr.il, în Saxl,

Lectures I, London, 1957, p. 325—344; C. G. Heise, *Personliche Erinnerungen an Aby Warburg*; G. Bing, *Abi, M. Warburg*.

53. V. Volhard, *op. cit.*, p. 222, 202 și urm.

54. V. Rupprecht, *Plastisches Ideal and Symbol im Bilderspiel der Goethezeit*, p. 218.

55. Erwin Panofsky, *A. Warburg*, „Repertorium für Kunstwissenschaft“, LI, 1930, p. 1—4; citat la p. 1/2.

56. Ernst Cassirer, *Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissenschaften* (Conceptul de formă simbolică în cadrul științelor spiritului), în „Vorträge der Bibliothek Warburg“, 1921—22, Leipzig-Berlin, 1923, p. 11—39; citate la p. 14 și 15.

57. Stuttgart, 1875, p. 120—128.

58. Volkelt, *op. cit.* p. 30—34; citat la p. 34.

59. Cf. și Gadamer, *Wahrheit und Methode*, p.

60. *Philosophie der Kunst*, Schelling, *Werke*,

61. Karl Wilhelm Ferdinand Solger, *Vorlesungen über Ästhetik* (Prelegeri de estetică), Leipzig, 1829, p. 127, 129.

62. Ernst Cassirer, *Philosophie der symbolischen Formen* (Filosofia formelor simbolice), 1923—1929, ed. a 3-a, Darmstadt 1956—1958, II, *Das mythische Denken* (Gîndirea mitică), p. 34.

63. Cassirer, *Was ist der Mensch* (Ce este omul) *Versuch einer Philosophie der menschlichen Kultur* (Eseu despre o filosofie a culturii umane), ediția germană a lucrării: *An Essay on Man*, New Haven, 1944, Stuttgart, 1960, p. 289.

64. *Philosophie der symbolischen Formen*, II, p. 311.

65. *Der Begriff der symbolischen Form ...*, p. 29.

66. Cf. și Gadamer, *op. cit.*, p. 76.

67. *Philosophie der symbolischen Formen*, III, *Phänomenologie der Erkenntnis* (Fenomenologia cunoașterii), p. 526.

68. *Ibidem.*, p. 528.

69. *Philosophie der symbolischen Formen*, (Limbajul), p. 148.

70. *Philosophie der symbolischen Formen*,

71. *Ibidem.*, II, p. 34.

72. *Der Begriff der symbolischen Form ...*

73. *Philosophie der symbolischen Formen*,

74. *Der Begriff der symbolischen Form ...*

75. *Philosophie der symbolischen Formen*,

76. *Der Gegenstand der Kulturwissenschaft* (Obiectul științei culturii), în Cassirer, *Zur Logik der Kulturwissenschaften* (Despre logica științelor culturii), 1942, ed. a 2-a, Darmstadt, 1961, p. 19/20.

77. Dar formalizarea este limitată chiar de limbajul vorbit.

El însuși nu poate fi înțeles „de sus“, din afara lui, deoarece la rîndul lui cuprinde tot ceea ce ar putea cîndva deveni obiect. V. în această problemă: Gadamer, *Wahrheit und Methode*, p. 381, 382 și Richard

Honigswald, *Philosophie und Sprache* (Filosofic și limbaj), Basel, 1937, p. 317—448.

I, *Die Sprache*

III, p. 547.

, p. 30.

II, p. 34.

., p. 16.

T, p. 14.

330

78. *Naturnbegriffe und Kulturbegriffe* (Concepte ale naturii și concepte ale culturii) în *Zur Logik der Kulturwissenschaften*, p. 86.

79. *Was ist der Mensch?*, p. 289.

Panofsky

80. Erwin Panofsky, *Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft* (Studii privitoare la probleme fundamentale ale științei despre artă), selectate și editate de Harolf Oberer și Egon Verheyen, Berlin, 1964 = A.G. Culegerea cuprinde următoarele studii:

Das Problem des Stils in der bildenden Kunst (Problema stilului în arta plastică), prima oară apărut în „Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft”, 10, p. 460—467.

Der Begriff des Kunsiwollens (Conceptul voinței de artă) mai întâi apărut în *ibidem*, 14, 1920, p. 321—339.

Ober das Verhältnis der Kunstgeschichte zur Kunsttheorie, Ein Beitrag zu der Erörterung über die Möglichkeit „kunstwissenschaftlicher Grundbegriffe” (Despre raportul dintre istoria artei și teoria artei, O contribuție la explicarea posibilităților „concepte fundamentale ale științei despre artă”), mai întâi apărută în *ibidem*, 18, 1925, p. 129—161.

în problema timpului istoric mai întâi ca studiu anexă la studiul *Ober die Reihenfolge der vier Meister von Reims* (Cu privire la suita celor patru maeștri de la Reims) în „Jahrbuch für Kunstwissenschaft”, 1927, p. 55—82.

Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst (Contribuții în problema descrierii și interpretării conținutului operelor de artă plastică) în *Logos* 21, 1932, p. 103—119.

Die perspektive als „symbolische Form” (Perspectiva ca „formă simbolică”), mai întâi în „Vorträge der Bibliothek Warburg”, 1924—1925, Leipzig-Berlin 1927, 258—330.

Die Entwicklung der Proportionslehre als Abbild der Stilentwicklung (Evoluția teoriei proporțiilor ca imagine a evoluției stilurilor), mai întâi în „Monatshefte für Kunstwissenschaft”, 14, 1921, p. 88—219.

Cf. și o bibliografie a lucrărilor lui Panofsky pînă în 1964.

81. Panofsky avea păreri asemănătoare cu cele ale lui Benedetto Croce în refuzul teoriei wolffliniene asupra „dublei rădăcini a stilului”. Însă, în timp ce pentru Panofsky tocmai momentele stilistice generale aveau importanță,

iar istoria stilurilor ca sarcină a cunoașterii era incontestabil valabilă, pentru Croce „stilurile” erau numai „*abstrageri* ale operelor de artă individuale, concrete.” Istoria artei gîndită ca pornind de la stiluri ajunge să fie istoria unor abstracțiuni. Ea scapă din vedere individualitatea și caracterul primar al operelor de artă 331

individuale. (B. Croce, *Schriften zur Ästhetik* / Scrieri de estetică), II, Tiibingen, 1929, p. 206, 212, 221—222.)

82. Ediția Kroner, Stuttgart, f.a., p. XVI.

83. V. si Wolfflin, *Das Erklären von Kunstwerken*, *Schr.* p. 173.

84. Panofsky era totuși absolut de acord cu teza lui Wolflin privind cursul istoric necesar al lucrurilor. El împărtășea ideea lui Wolflin că „evoluția formală are propriile ei legi fixe”, că, prin urmare, „treapta plasticității premerge cu necesitate treapta picturalului.” Legitatea evoluției formale este totuși, sublinia Panofsky, concomitent și o evoluție a conținutului. „Evoluția imitativului” se desfășoară la fel de necesar ca și evoluția „modurilor de reprezentare” și anume în chip perfect paralel, astfel că, de pildă, o epocă a peisajului are ca premisă o epocă a purei reprezentări de figuri umane, după cum treapta picturalului are ca premisă treapta plasticității; și tocmai la acest punct trebuie să ajungem: acolo unde ambele forme de legitate sînt recunoscute ca expresie a unuia și aceluiași principiu.” (A.G. 46) Riegl a realizat o astfel de transformare a istoriei într-un sistem de raporturi necesare mai radical decît cel al lui Wolflin. De aceea Panofsky l-a urmat pe Riegl.

85. Disertație, Hamburg, 1922, Text dactilografiat, Tipărit fragmentar sub titlul: *Zur Systematik der kunstlerischen Probleme* (O sistematizare a problemelor artistice), in „Zeitschrift fur Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft”, 18, 1925, p. 438—486.

86. *Zur Si/siemaiik der kunstlerischen Probleme*, p. 440.

87. V. si *ÄstheLischcr und kanstwissenschaftllischer Gegenstand* (Obiectul esteticii si al științei despre artă), p. 60, 63, 97, 101.

88. V. și *ibidem.*, p. 27, 30, 32; *Systematik ...* p. 448.

89. V. și Wind, *Systematik ...* p. 449. „Valorile care țin de ordinea tactilului și cele care se dezvoltă în sfera opti-cului sînt fundamental rivale între ele; dominația necondiționată a uneia înseamnă excluderea celeilalte: acolo unde guvernează valorile optice, valorile tactile intră în disoluție.” Despre combaterea unei asemenea concepții asupra simțurilor, v. Erwin Straus, *Vom Sinn der Sinnc*, p. 390 și urm; *Das Spektrum der Sinne* (Spec-trul simțurilor).

90. *Ästhetischer und kunswisscnschaftllcher Gegenstand*, p. 280.

91. *Ibidem.*, p. 275, 276.

92. Wind va renunța ulterior la ideea „unui obiect a! istoriografiei științifice de artă”, autonom, facilitînd soluționarea problemelor, in favoarea ideii unei științe uni-

- versale a culturii. V. și *Robert Oertel*, recenzie de E. Wind, Introducere la: *Kulturwissenschaftliche Bibliographie zum Nachleben der Anlike* (O bibliografie din punctul de vedere a unei științe a culturii, la posteritatea anti-chități), I, Leipzig-Berlin'1934; în „Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur,” V. 1932 33, p. 33—40.
93. Gf. și Wind, *Systematik* ... p. 461, nota. 332
94. Kant, *Werke*, ed. Weischedel, II, 80, 81.
95. Gf. și Hedwig Conrad-Martius, *Farben, Ein Kapitel aus der Realontologie* (Culorile, un capitol al ontologiei realului), par. 252: „Tot ceea ce ajunge în ambianța acestei sfere a exteriorizării și evidențierii și în măsura în care reușește să ajungă acolo, va tinde de la sine, spre exteriorizare și evidențiere, deplasându-se în lumea fenomenalității. Deoarece „viața” care se manifestă există în sine prin altceva decît tocmai prin această evidențiere (adică ieșire la lumină) ... este limpede că nu poate ea însăși „ilumina”; singura ei putere stă în funcția „ieșirii la iveală”. Lumina ca lumină este de fapt „opacă”, nemanifestă; dar ea iluminează (scoate lucrurile la iveală, le evidențiază) tot ceea ce cade sub incidența ei.” Publicată în omagiul lui Edmund Husserl, în „Ergänzungsband zum Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung (Volum anexat anuarului pentru filosofie și cercetare fenomenologică), Halle/Saale, 1929, p. 340/341.
96. Cf. aici și analizele detaliate ale lui Hermann Friedmann, *Die Welt der Formen* (Lumea formelor), München, 1930.
97. în legătură cu indiferența estetică a formelor geometrice față de simțul tactil, v. și G. Revesz, *Die Formenwelt des Tastsinnes*, II, p. 54 și urm. și p. 71: „Cu toții am făcut experiența că atingem cu plăcere numai acele obiecte de artă al căror material este agreabil din punct de vedere tactil... Faptul că aici nu este vorba de formă și conținut, ci numai de senzații tactile fizic plăcute, este evident din experiență, că în contemplarea unor opere de artă plastică nimeni nu se simte vreodată îndemnat să cerceteze cu simțul tactil o lucrare în întregime ea.”
98. Wind, *Zur Systematik der künstlerischen Probleme*, p. 443.
99. *Die Entwicklungsphasen der neueren Baukunst*, Leipzig-Berlin 1914, p. 22.
100. Frankl, *Besprechung von F. Adama van Scheltema, Die Kunst unserer Vorzeit* (Comentariu de F. Adama van Scheltema, Arta preistoriei noastre), Leipzig, 1936; în „Kritische Berichte zur Kunstgeschichtlichen Literatur,” VI, p. 37—93; citate la p. 91 și 92.
101. Frankl, *Das System der Kunstwissenschaft*, Brunn und Leipzig, 1938, cit. la p. 1044 și 1037.
102. *Ibidem.*, p. 14.
103. V. aici și confruntarea lui Wind cu conceptele lui Strzygowski, Frankl și Wolfflin în *Zur Systematik der künstlerischen Probleme*, p. 474—496. Alte sisteme au fost

construite de Ludwig Coellen, *Der Stil in der bildenden Kunst* (Stilul în arta plastică), Traisa-Darmstadt, 1921 și August Schmarsow în numeroasele sale scrieri. Punctele de vedere ale lui Schmarsow sînt împărtășite și de Oskar Wulff, *Grundlinien und kritische Erörterungen zur Prinzipienlehre der bildenden Kunst* (Linii directe și observații critice cu privire la teoria principiilor în arta plastică), Stuttgart, 1917.

333

104. Dau un singur citat din referatul lui Michael Landmann despre cercetările lui Adolf Portmann: „de aici și nașterea /culturală/ timpurie a omului: de îndată ce lucrul este posibil și atîta vreme cît există încă maleabilitatea necesară, omul este nevoit să se afle în contact cu semenii săi din universul social, care își exercită asupra lui efectul prin normele culturale pe care trebuie să le preia. Pînă și fapte atît de elementare cum sînt ținuta verticală și umblatul nu se bazează numai pe predispoziții înnăscute, ci și pe influența asupra copilului a modelului adulților din preajma lui și de aceea nu sînt deloc date ab initio (în timp ce puii de mamifere manifestă de la naștere sau imediat după aceea poziția și modul de a se mișca ale speciei respective) ... Așa se explică și lunga perioadă de tinerețe a omului: însușirea culturii este un lucru atît de greu, încît devine necesar să se înceapă de timpuriu această însușire a culturii, căci, cu tot începutul timpuriu, este nevoie de un timp foarte îndelungat ...” (*Philosophische Anthropologie* (Antropologie filosofică), Berlin, 1955, Col. Gâschen 156/156 a, p. 304, 205.)

105. Panofsky, *Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst* (Hercule la răspîntie și alte subiecte antice în arta mai nouă), „Studien der Bibliothek Warburg,” XVII, Leipzig-Berlin, 1930, p. IX, X.

106. „Lucrurile stau ca în legătura dintre Eu și Tu. Cel care se privește pe sine în afara raportului de reciprocitate, modifică această legătură distrugînd necesitatea ei morală ... La fel, cel care judecă lucrurile în afara legăturii dintre viață și tradiție perturbă sensul adevărat al tradiției. Conștiința istorică, doritoare să înțeleagă tradițiatrebuie să includă, într-adevăr, în modul ei de a gîndi, propria sa istoricitate. A face parte dintr-o tradiție sau alta ... nu limitează libertatea de cunoaștere, ci o face posibilă.” Gadamer, *Wahrheit und Methode*, p. 343; apoi, în legătură cu poziția adoptată aici față de hermeneutica în partea a li-a a cărții *Wahrheit in den Geisteswissenschaften* (Adevărul în științele spiritului).

107. *Hercules am Scheidewege*, p. X.

108. V. și Gadamer, *Wahrheit und Methode*, p. 161.

109. Karl Mannheim. *İfiei/râj/e zur Theorie der Weltanschauungsinterpretation* (Contribuții la teoria interpretării concepției despre lume), în „Kunstgeschichtliche Ein-

zeldarstellungen," II, Viena, 1923: citate la p. 22, 32, 16, 12.

110. Panofsky, *Meaning in the Visual Arts* (Artă și semnificație), Garden City, N.Y. 1957, p. 31; anterior în *Studies in Iconology* (Studii de iconologie), New York, 1939, ediție de buzunar New York, 1962, p. 8. În loc de „iconologie”, aici se mai folosește termenul de „iconografie într-un sens mai profund.” Pe lângă acestea se spune despre „valorile simbolice” că „sînt în general

334

necunoscute pînă și artistului însuși”, (în loc de „ade-sea”).

111. *Wahrheit und Methode*, p. 287.

112. Inițial sub titlul „*El in Arcadia ego: On the conception of Transience in Poussin and Watteau*” (Et in Arcadia ego: despre conceptul de tranzitoriu la Poussin și Watteau) în *Philosophy and History, Essays presented to Ernst Cassirer*, Oxford, 1936, p. 223—254. Retipărit în: *Meaning in the Visual Arts*, p. 295—320. citate la p. 313/14, 317, 320.

113. Kurt Badt, *Domenichios, Caccia di Diana, in der Galleria Borghese* (*Caccia di Diana* de Domenichino, la Galleria Borghese), în „*Miinchner Jahrbuch der bildenden Kunst*”, XIII, 1962, p. 216—237; citat la p. 222.

114. „*The Burlington Magazine*,” XCVIII, 1956, p. 110—116 267—269; în special p. 275—279.

115. *Early Netherlandish Painting*, Cambridge, 1953, I, p. 144.

116. *Op. cii.*, 276.

117. Raymond Klibansky, *Envin Panofsky and Fritz Saxl, Saturn and Melancholy, Studies in the History of Natural Philosophy, Religion and Art*, London, 1964; citate la p. 345, 360, 363.

118. Conceptul de „simbol” desemnează un anume raport dintre „image” și „semnificație”. În înțelesul unei legături artistice reușite, a unei perfecte corespondențe între cele două componente, conceptul de simbol nu joacă în știința artei aproape nici un rol.

Accentul va fi pus pe „semnificație” și astfel se ajunge la teoretizarea artei, ca în sistemul lui Panofsky. Sau, va fi pus pe primul plan elementul imagistic, și astfel i se va asocia o înclinare antirațională, împotriva dominației conștientului. În același timp „simbolul” va fi reinvestit în spiritul „arhaicului”. Aceasta se întîmplă frecvent în domeniul artei moderne și al exegeților ei, care adesea aruncă o punte spre epocile preistorice și arhaice. Ca exemple pot servi unele frazeale lui Siegfried Giedion. În cartea lui *The Eternal Present: The Beginnings of Art* (Eternul prezent: începuturile artei) Bollingen Series XXXV, 61, New York, 1962, se spune în partea a II-a, intitulată „Simbolizarea”: „Formele fără o semnificație vizibilă și care totuși au un impact direct asupra simțurilor constituie elemente dominante în „arta contemporană”.

Aceste simboluri se deosebesc nu numai de simbolurile magice puternice ale preistoriei, dar și de simbolurile conceptualizate ale grecilor. Simbolurile de astăzi sînt anonime; ele par să existe doar pentru ele însele, fără semnificație directă. Și totuși exercită o inexplicabilă atracție: magia formelor lor. Într-un anume sens, ele reprezintă un proces de regenerare și tămăduire, un refugiu din frenezia tehnologică. Pe lângă aceste simboluri sau forme anonime fără o semnificație directă, simboluri străvechi din trecutul îndepărtat au fost

335
reînviate și integrate în contexte noi, după cum se poate observa în opera lui Miró și Klee, între alții ...

Legile logicii au influențat gîndirea filosofică mereu de la Renaștere încolo, în special din secolul al XVII-lea. Această influență merge pe o linie strîns paralelă, în sfera opticii, cu influența perspectivei asupra viziunii noastre despre univers. Tocmai împotriva acestor criterii înguste ale logicii raportului dintre cauză și efect și ale perspectivei optice își manifestă resentimentul și se ridică prezentul ... Drumul în sens unic al logicii ne-a făcut să aterizăm în mocirla materialismului." (p. 81)

119. Cf. și recenzie la Ernst Gali, în „Kunstchronik”, 6, 1953, p. 42—49.

120. Cf. și Panofsky, *The History of Art as a Humanist Discipline* (Istoria artei ca disciplină umanistă), în *Meaning in the Visual Arts*, p. 1—25, în special p. 17.

Structură
1. Wilhelm Dilthey, *Gesammelte Schriften* (Scrieri alese), V. Stuttgart-Göttingen, 1957, p. 139 — 240, în special p. 176 și urm., 200 și urm.

2. Dilthey, *Gesammelte Schriften*, VII, 1958, p. 25.; cf. aici și Felix Krueger, *Der Strukturbegriff in der Psychologie* (Conceptul de structură în psihologie), în: Krueger, *Zur Philosophie und Psychologie der Ganzheit, Schriften aus den Jahren 1918—1940* (Contribuție la filosofie și psihologia totalității, Scrieri din anii 1918—1940), Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1953, p. 125 — 145.

3. Dilthey, VII, p. 17 — Această transpunere înseamnă deci „că se trece de la construcția unui sistem de conexiuni ale experienței individuale de viață la un sistem de conexiuni istorice, pe care individul nu le va mai trăi și experimenta.” (Gadamer, *Wahrheit und Methode*, p. 210). Acest transfer al conceptului de structură inițial cu caracter psihologic, spre planul hermeneuticii istorice, a făcut posibil conceptul „vitalului” la Dilthey. Acest concept absoarbe conceptul hegelian de spirit. „Spiritul absolut” se manifestă acum la Dilthey sub forma conștiinței istorice, nu ca la Hegel, într-o filosofie speculativă. „Nu în cunoașterea speculativă a conceptului, ci în conștiința istorică se realizează cunoașterea de sine însuși a spiritului.” (Gadamer, *op. cit.*, p. 216 v. și p. 205 — 228). în orizontul unei

înțelegeri atât de curpinzătoare a noțiunii de viață, arta, filosofia, știința vor apare numai ca formele ei de expresie.

4. Aici este luat în considerație numai conceptul de structură în știința artei. Pentru folosirea aceluiași concept în alte științe ale spiritului v. și *Zur Entwicklung des modernen Strukturbegriffs in den Geisteswissenschaften seit 1930* (Despre evoluția conceptului modern de structură

336
tură în științele spiritului de la 1930 încoece) de Hans Naumann (în curs de apariție), Cu privire la conținutul filosofic al conceptului de structură în general v. Heinrich Rombach, *Substanz, System, Struktur*, Freiburg-München, 1965 I, p. 15 și urm. Cu privire la conceptul de structură în științele moderne ale naturii și în arta modernă: *Structure in Art and Science*, ed. de Georg Kepes, New York, 1965. Cuprinde și Margit Staber, *Concrete Painting as Structural Painting* (Pictura concretă ca pictură structurală); p. 165 — 185. Ca exemple sînt date opere de Mondrian, Albers, Tobey, Bill. Cf. și J.H.M. van der Marck, *Charles Biedermann and the Structurist Direction in Art*; Festschrift F. van der Meer, Amsterdam-Briissel, 1966, p. 186—207. Analizați sînt printre alții Mondrian, Pevsner și Gabo.

Sedlmayr

5. Culegerea de studii ale lui Sedlmayr: *Kunst und Wahrheit, Zur Theorie und Methode der Kunstgeschichte* (Artă și adevăr, Contribuții la teoria și metoda istoriei artelor), Hamburg, 1958, Rowohlt's Deutsche Enzyklopädie 71 (citată în text *K.W.*) cuprinde următoarele scrieri:

Die Kunstgeschichte auf neuen Wegen, inițial în „Europa-Archiv”, 4, 1950, 20 februarie, p. 2825—2828.

Die Quintessenz der Lehren Riegls, inițial în Alois Riegl, *Gesammelte Aufsätze*, Viena, 1929, p. XI—XXXIV.

Zu einer strengen Kunstwissenschaft (Contribuții la o știință riguroasă a artei, inițial în „Kunstwissenschaftliche Forschungen”, I, Berlin, 1931, p. 7—32.

Kunstgeschichte als Geistesgeschichte — Das Vermächtnis Max Dvořáks, inițial în *Wort und Wahrheit*, 4, 1949, p. 261-279.

Kunstwerk und Kunstgeschichte, inițial în Hefte des kunsthistorischen Seminars der Universität München”, I, 1956.

Bild und Wahrheit, inițial în *Wort und Wahrheit*, 8, 1953 p. 499-506.

Die ivahre und die falsche Gegenwart, inițial în „Merkur” 9, 1955, p. 430—449. .

Jan Vermeer — Der Ruhm der Malkunst (Faima picturii), inițial în „Kunstgeschichtliche Studien für Hans Kaufmann”, Berlin, 1956, p. 262—271.

O listă a scrierilor lui Hans Sedlmayr pînă în 1961 există în volumul omagial Hans Sedlmayr, München, 1962, p. 349-355.

6. O teorie a „prefigurărilor” a fost elaborată de Joseph Gantner, cu referințe în primul rând la Wolfflin și Crocc. V. și o autoprezentare în cartea sa: *Schicksale des Menschenbildes* (Destine ale imaginii umane), Berna, 1958, p. 111 și urm. și p. 190 și urm.

337

7. Cu privire la *Gesellschaftstheorie* (Teoria societății) de Alfred Vierkandt (Stuttgart, 1923), acesta afirmă în principiu: „Numai devotamentul față de problemele supraindividuale conferă vieții personale valoare, iar prioritatea intereselor colective față de cele individuale este una din trăsăturile esențiale ale unei sănătoase vieți de grup.” (p. 350).

8. Cu privire la o „istorie a problemelor” de concepție neokantiană, v. și Gadamer, *Wahrheit und Methode*, p. 357, 358: „Un punct de vedere în afara istoriei din care să poată fi gândită identitatea unei probleme în transformările ei de-a lungul istoriei de a-și găsi soluțiile, nici nu există ... O problemă pe care o recunoaștem, nu este pur și simplu aceeași, dacă este vorba să fie înțeleasă printr-un demers autentic interogativ ... Un punct de vedere aflat mai presus de cel al problemelor însăși, din care adevărata identitate a unei probleme să poată fi gândită, este o pură iluzie.”

9. Wilhelm Dilthey, *Die Entsehung der Hermeneutik* (Nașterea hermeneuticii) 1900. *Gesammelte Schriften*, V, ed. 2-a 1957, p. 329.

10. Ce-i drept Sedlmayr vroia să explice ideile lui Riegl „așa cum le gândise Riegl, chiar dacă s-ar dovedi că a fost greșite”. (K.W. 14) În cursul interpretării însă s-a văzut că nu era nimic greșit, doar „neînțelegere”. Chiar și definiția radical formalistă dată de Riegl operei de artă — „Formă și culoare pe o suprafață sau în spațiu” — era pentru Sedlmayr doar „o poziție foarte riscantă și greșit înțeleasă”. (K.W. 31) O explicare a „evidențelor puncte slabe” ale edificiului Hegelian nu o găsim la Sedlmayr din pricina „lipsei de spațiu”, după cum se spunea în prima ediție.

11. Sedlmayr, *Gesamtliche Sehen* (Vizualitate structurată), Belvedere, 8, 1925. Caietul 10, p. 65-73; citate la p. 67, 69, 71, 73.

12. Sedlmayr, *Zum Begriff der „Strukturanalyse”* (Despre conceptul de „analiză structurală”. încă odată monografia Fontana de Coudenhove-Erthal), în „Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur”. III/IV, 1931/32, p. 146-160; citate la p. 149, 150.

13. Sedlmayr, Recenzia cărții lui Eduard Coudenhove-Erthal: *Carlo Fontana und die Architektur des römischen Spätbarocks* (Carlo Fontana și arhitectura barocului roman târziu), în „Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur”, III, 1930/31. p. 93-95; citat la p. 94.

14. Sedlmayr, *Fischer von Erlach der Ältere*, München, 1925, passim; în a doua monografie despre Fischer von Erlach (Viena, München, 1956) Sedlmayr a minimalizat influ-

ența lui Borromini asupra creației timpurii a lui Fischer.
15. Rudolf Wittkower, *Zu Hans Sedlmayrs Besprechungen von E. Coudenhove-Erthals Karlo Fontana* (Despre recenziile lui Hans Sedlmayr la *Carlo Fontana* de E. Coudenhove-Erthal) ; în „Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur“ III/IV, 1931/32, p. 142-145: „Este 338

o concluzie greșită a lui Sedlmayr aceea de a fi vrut să deducă din desfășurarea spațială diferită a celor două etaje ale edificiului San Biagio acel principiu al vizualității care transformă”, prezentat în altă parte. La Sedlmayr teoria devine aici un scop în sine, ea nu rezultă din viziunea asupra lucrului.” Și Wittkower atrăgea atenția asupra pericolului „care poate proveni din posibilitățile și căile multiple ale cercetării, atunci când spirite dogmatice ridică pretenția că rezultatele lor au un caracter absolut”, (p. 145)

Zum Begriff der „Strukturanalyse“, p. 156, 157.

Ibidem, p. 158, 159.

Citat după reprint-ul în volumul omagial colectiv, *Gestalthaftes Sehen*, cu prilejul centenarului nașterii lui Christian von Ehrenfels, ed. de Ferdinand Weinhandl, Darmstadt, 1960, p. 44—46.

Naturalismul estetic, care și-a croit drum aici, ne face să înțelegem cum a devenit Christian von Ehrenfels fondator al „teoriei gestaltiste” și în același timp un reprezentant cu autoritate al unei biologii umane orientată spre educarea omului.

După Erwin Rausch, *Zum Gamheitsproblem in der Psychologie des Denkens* (Despre problema totalității în psihologia gândirii), în „Studium generale”, 5, 1952, caiet 8, p. 479-489. Vezi la p. 482.

Alte criterii sau diferențieri în această chestiune nu au fost, după știința mea, elaborate. În 1960, Walter Ehrenstein scria în volumul omagial *Gestalthaftes Sehen*: „Privit conform acestui criteriu al lui Ehrenfels, un cerc negru omogen ar fi o formă mult inferioară unei forme de o calitate structurală posibilă numai într-un caz ideal, deoarece o percepție de acest fel s-ar afla, ce-i drept, pe cea mai înaltă treaptă a unității, dar în același timp pe cea mai joasă treaptă a varietății. Invers, unele picturi suprarealiste, pe care se pot vedea într-o alăturare arbitrară lucruri care nu au nici o legătură obiectivă între ele, ar putea servi ca exemplu al unei mari diversități în cadrul unei unități precare”. (Christian von Ehrenfels; *Kriterium der Gestalthohe* (Criteriul calității structurale), p. 121 — 111; citat la p. 125). Să fie nevoie aici de o „teorie gestaltistă”?

— în cartea sa, *Kunst und Sehen* (Arta și văzul), 1954, (în germană, Berlin 1965) Rudolf Arnheim a aplicat rezultatele cunoașterii obișnuite de psihologia gestaltistă în rezolvarea problemelor formale ale artei plastice. Pe cit sint însă de concludente observațiile lui Arnheim în cazul obiectelor optice simple, fără

pretenție artistică, pe atât de puțină noutate și semnificație mi se pare că aduce acest mod de a privi lucrurile, atunci când este vorba de a interpreta operele de artă.

A se compara descrierea făcută de Arnheim tabloului *Plingerea lui Hristos* de Giotto (p. 378—381) cu interpretarea dată de Rintelenz aceluiași tablou în cartea sa despre Giotto, publicată în 1911.

22. Ehrenfels, *J/6/ie und RetnheitderGestalt* (*Despre calitatea puritatea structurii*), după reprint-ul din *Gestatthaftes Sehen*, p. 44.

23. Alte observații în acest sens v.: Christian von Ehrenfels, *Das Primzahlengesetz* (Legea numărului prim), 1922, retipărit în *Gestatthaftes Sehen*. p. 47—60: citat la p. 49.

24. Max Wertheimer, *Über Gestalttheorie* (Despre teoria gestaltistă), Symposium, I, 1927, p. 39 — 60; citat p. 49.

25. Erwin Straus, *Vom Sinn der Sinne*, p. 324. Psihologia gestaltistă este supusă aici unei critici pătrunzătoare:

„Dacă psihologia gestaltistă și teoria ei cu privire la totalitățile închise au dreptate, alunei și structura conștiinței trebuie să fie atomistă. Totalitățile închise sînt totalități încheiate; aici nu există iertare. Dacă este așa, atunci fenomenele de conștiință care le însoțesc nu pot fi altfel. Teoria care a vrut să înfringă atomismul sfîrșește într-un atomism mult mai radical decît primul.

Epifenomenalismul moderat și limitat al lui Descartes a pierdut mult în acest proces de expansiune și în schimb nu a cîștigat nimic. Totul rămîne la subordonarea sentimentului față de gîndire, rămîne la singularizarea temporal fărîmițată a experiențelor interioare, la simpla acumulare de impresii; despre devenirile unui subiect finit în comunicare cu lumea lui înconjurătoare nu aflăm acolo nimic.” p. 322 și apoi p. 317—228; ulterior critica directă la adresa psihologiei experimentale „obiective”).

Nici Viktor von Weizsäcker nu urmează psihologia gestaltistă (v. și *Der Gestaltkreis, Theorie der Einheit von Wahrnehmung und Bewegen* (Cercul structurii, Teoria despre unitatea percepției și a mișcării), Stuttgart, 1950, p. 11: „... considerăm că nu este posibilă introducerea unui astfel de moment al însumării în cadrul vreunei cercetări analitice și că, în ultimă instanță, este vorba aici de o variantă a vitalismului”).

26. Sedlmayr, „*Summative*” *Stilkritik*, în „Belvedere”, 9 — 10 1926, Forum, p. 21-23: citate la p. 21 și 23.

27. Sedlmayr, *Johann Bernhard Fiseher von Erlach*. Wicn-Mtînchen, 1956, p. 149. Sedlmayr încearcă să scuza analiza structurală considerînd că ar fi înregistrat eșecuri fiindcă nu a avut îndeajuns în vedere problema cronologiei, scuza sa nu stă în picioare. În 1956, Sedlmayr scria: „...Argumentele melc împotriva atribuirii se convertesc în argumente favorabile ei dacă opera... a fost realizată între 1690—1692.” (*op. cit.*, p. 149). Acest lucru nu este adevărat. Căci nu sînt deloc *aceleași* argumente ca în 1926. În 1926 se spunea „Oare cum a asamblat arhitectul aceste motive? Pe scurt spus, nu în chip

„organic”, ci prin cîrpei fragmentare... Edificiul nu are o unitate veritabilă, ci este un agregat compus din idei îmbucătățite...” (*op. cit.* p. 22.) Despre acestea în 1956 nu se mai suflă un cuvînt. O astfel de operă din cîrpei, descrisă de Sedlmayr în 1926, nu putea fi edificiul lui Fiseher nici în 1690, nici în 1699.

340

28. Și la Sedlmayr apare ocazional o formulare ca aceasta:

„la fel ca oriunde avem de a face cu totalități veritabile, întregul trebuie înțeles prin intermediul părților, iar părțile prin intermediul întregului”. (*K. XV. 91*) Sedlmayr nu trage însă de aici concluzii metodice. Direct după această frază urmează declarația: „Scopul oricărei analize structurale” este „de a defini și a face înțelese cît mai multe lucruri, pornind de la un nucleu central.” Această cerință se contrazice cu permanenta referire la părți, formulată în prima fază. Căci „punctul central” de la care trebuie pornit, este tocmai integralitatea totalității, momentul care îi conferă vinitate. A sesiza acest lucru este scopul analizei structurale.

29. Dilthey, *Die Enstehung der Hermeneutik, Gesammelte Schriften*, V. p. 330, 334.

30. Emil Staiger, *Die Kunst der Interpretation* (Arta interpretării), Zürich, 1955, p. 14, 19, 20.

31. în legătură cu folosirea conceptului de stil în știința literaturii, cf. și YVolfgang Kayser: „S-ar putea spune că istoricii de artă, de la Winckelmann încoace, sînt înclinați, cînd vorbesc de „stil”, să se gîndească la „stilul epocii”, iar istoricii literari la „stilul personal.”

(*Der Stilbegriff der Literarwissenschaft*) (Conceptul de stil în știința literară), în *Die Vortragsreise, Studien zur Literatur* (Conferințe; Studii asupra literaturii), Berna, 1958, p. 76).

32. *Das Problem der Form in der bildenden Kunst* (Problema formei în artele plastice), ediția a 3-a, p. VIII.

33. Cf. și Frankl, *Si/tern der Kunstwissenschaft* (Sistemul științei despre artă); Friedrich Sander, *Gestallpsychologie und Kunsttheorie. Neue psychologische Studien* (Psihologia gestaltistă și teoria artei. Noi studii de psihologie), IV, München, 1932, p. 319 și urm. (reprint. în Friedrich Sander, Hans Volkelt, *Ganzheitspsychologie* (Psihologia totalității), München, 1962, p. 383—403; Werner Hofmann, *Studien zur Kunsttheorie des 20. Jahrhunderts* (Studii de teoria artei a secolului XX), în „Zeitschrift für Kunstgeschichte”, 18, 1955, p. 136—156, în special p. 143 și urm.

34. *Die „Macchia” Bruegels* a apărut mai întîi în „Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien, Neue Folge”, 8, 1934, p. 137—159. Citat după reprint-ul din *Epochen und Werke, Gesammelte Schriften zur Kunstgeschichte*, (Epoci și opere, scrieri despre istoria artei), I, Wien-München, 1959, p. 274-318, citat: E.W. I.

35. Max Dvorak. *Pieter Bruegel der Ältere*, retipărit în: *Kunstgeschichte als Geistesgeschichte*. München, 1928,

p. 219—257; citate la p. 228, 253, 257.

36. Sedlmayr considera interpretarea sa influențată de suprarealism ca fiind cea justă. „Caracterul manierismului propriu-zis, dacă-l cercetăm cu metodele cele mai moderne, este însă cu totul altfel decât cum îl vedea Dvofâk. Sufletului curat al lui Dvofâk îi era cu neputință să recunoască în manierism, acele clemente de bază

341
demonice și glaciale, care, pentru generația unui Ernst Jiinger, nu puteau rămîne secrete. ..." (K. W. 74/75) în *Verlust der Mitte* (Pierderea măsurii), Brucgel devine „precursor al artei moderne." (p. 189 și urm.: *Bruegel und die Herabsetzung des Menschen* (Brugel și înjosirea omului). În raport cu Dvofâk imaginea lui Sedlmayr despre Bruegel înseamnă totuși cîștig și pierdere laolaltă. Caracterizarea măiastru cizelată este obținută cu prețul unei parțialități deformante. — Și viziunea lui Sedlmayr asupra catedralelor trădează trăsături suprarealiste, v. și Ernst Gali, In „Kunstchronik", 4, 1951, p. 14-21.

37. Sedlmayr, *Gestaltetes Sehen*, p. 72.

38. Sedlmayr, *Die Architektur Borrominis*, Berlin, 1930, M un cheu, 1939; citate (după ed. a 2-a), la p. 56, 64, 75, 128, 132, 133.

39. în cartea sa despre Borromini, Eberhard Hempel accentua mai ales caracterul integralist al arhitecturii lui Borromini. (*Francesco Borromini*, Viena, 1924, de ex. p. 44, 180, etc). Și aceasta, în ciuda faptului că folosea metoda analizei stilistice presupusă a fi „aditivă", „de însumare". Analiza structurală ajungea, în cazul lui Borromini, să susțină o „structură atomistică" și astfel, cu toate că oferă multe observații de amănunt excelente, să dea, pe ansamblu, o interpretare falsă a arhitecturii lui Borromini I

40. *Vom Sinn der Sinne*, p. 322. v. aici și Bruno Petermann, *Die Wertheimer-Koffka-Kohlersche Gestalttheorie und das Gestaltproblem systematisch und kritisch dargestellt* (Teoria gestaltistă Wertheimer-Koffka-Kohler și o prezentare sistematică și critică a problemei gestaltiste), Leipzig, 1929, p. 257: „Trebuie, într-adevăr, să afirmăm că structura sistemului științific al psihologiei gestaltiste nu este chiar atât de radical deosebită de structura științific-teoretică a psihologici elementelor: cu conceptul de structură, sistemul lui Wertheimer procedează teoretic vorbind la fel ca și psihologia autentic atomistă cu noțiunea de element... în ambele cazuri este vorba de încercarea de a deriva dintr-o oarecare „realitate ultimă", înțelegă ontologic,... „explicînd" „adevăruri" sufletești, prin așezarea la baza acelor realități ultime, a unor legități, tendințe și forțe adecvate lor. Iar în miezul acestui acord între cele două puncte de vedere se află, în ambele cazuri, faptul că specificul realităților ultime este de așa natură, încît pornind de la ele, de fiecare dată, o derivare autentic constructivă, completă a

ceea ce stă la îndemîna observației este concepută ca fiind posibilă..."

41. În teoria baldachinului, Sedlmayr concepea și el opera de artă ca fiind compusă din „elemente”. „Elementele din care este construit spațiul interior al catedralei sînt... „baldachinele” și pereții... Văzută din spațiul ei interior, diversitatea de forme a catedralei se rezumă la aceste două elemente. Prioritatea o are aici ideea

342 baldachinului.” „Spațiul este alcătuit ...din celule transparente de „baldachin”, asemeni unui cristal compus din fragmente cristaline...” *‘Entstehung der Kathedrale*, (Originea catedralei), Ziirich, 1950, p. 48, 50). Jantzen a respins teoria baldachinului. (*Kunst der Gotik* /Arta goticului), Hamburg, 1957, rde 48, p. 42): „există... trăsături care nu ne permit să apreciem spațiul interior al catedralei gotice ca o suită de celule de „baldachin”... nu rezultă de nicăieri o succesiune spațială de baldachine.”)

42. V. și *Die Archilektur Borrominis*, p. 92—100.

43. Eberhard Hempel, *Ist „eine strenge Kunstwissenschaft” möglich?* (Este posibilă „o știință riguroasă a artei”?), în „Zeitschrift fur Kunstges'chichtc”, 3, 1934, p. 155 — 163. Trimiterie la p. 160 și 161.

44. Sedlmayr, *Michelangelo, Versuch iiber die Ursprlinge seiner Kunst* (Michelangelo, Eseu asupra originii artei sale), Munchen, 1940. retipărit *E.W.* I. p. 235-251; citat la p. 239.

45. *Die Arcliitektur Borrominis*, p. 152 și urm.

46. Michael Alpatolf, *Das Selbstbildnis l'oussins im Louvre*, în „Kunstwissenschaftliche Forschungen”, II, 1933, p. 113-130. Trimiterie la p. 117, 119, 129

47. Otto Pächt, *Gestaltungsprinzipien der westlichen Malerei des Io. Jahrlnnderts* (Principii formale ale picturii occidentale în secolul al XV-lea), în „Kunstwissenschaftliche Forschungen”, II, 1933, p. 75-100, trimiterie la p. 80.

48. *Die Architeklor Borrominis*, p. 75.

49. Sedlmayr, *Ober eine mittelalterliche Ari des Abbildens*.

Inițial în „La Critica d'Artc”, I, 1935/36, p. 261-269.

Betipărit în *E.W.* I, p. 140 — 154; citate la p. 142 și 143.

50. Sedlmayr, *Osterreichische Barockarchitektur 1690—1740*, Viena, 1930, p. 29. v. și Sedlmayr, *Das Gesamtkunstwerk des Regence und Rokoko*, *E.W.* II, p. 188—193, p. 192: *Vertauschung der Realitätsphären* (Confundarea sferelor de realitate).

51. Sedlmayr, *Spätanttkke Wandsysteme*, retipărit în *E.W.* 1., p. 31 — 79; citat la p. 77. Cu referire la Sedlmayr: *Das erstemittelalterliche Architektursystem*; inițial în „Kunstwissenschaftliche Forschungen”, II, 1933, p. 25 — 62, retipărit în *E.W.* I, p. 80-139.

52. Sedlmayr, *Das Kapitol des della Porta*, inițial în „Zeitschrift fur Kunstgeschichte”, 3, 1934, p. 264-274, retipărit în *E.W.* II, p. 45 — 56; citate la p. 45 și 49.

53. *Vom Sinn der Sinne*, p. 322.

54. Betipărit în Friedrich Sander, *Hans Volkelt Ganzheitspsychologie, Grundlagen, Ergebnisse, Anwendungen*, München, 1962, p. 73-112; citate la p. 84 și 80.

55. Semnificația alegorică mai profundă este aici luată foarte în serios. Kurt Badt, în interpretarea tabloului lui Vermeer, a ținut seama de faptul că muza Clio, muza inspiratoare a istorici este înfățișată în *modelul* costumat 343

ca muză, fapt de care „se leagă nemijlocit o deziluzie.” De aceea sensul alegoric al imaginii trebuie „luat pe de o parte ceva mai ușor, cu puțin umor și ironic, drept o mică invectivă adresată unor contemporani și colegi care își etalează solem rechizita alegorică și simbolică, precum și publicului care o admiră, și pe de altă parte drept o slăvire a realului, a cotidianului, a nesemnificativului, teme ale artei lui Vermeer. (*Slujnică turnind luptele, Dantelăreasă.*) (*„Modell und JMaler“ von Vermeer, Probleme der Interpretation*. Kâln, 1961, p. 110, 111).

Sedimayr a respins energic această interpretare, într-o replică adresată lui Badt („Interpretationen“, „Hefte des kunsthistorischen Seminars der Universität München“, 7—8, 1962, p. 34—65), fiind de părere că Badt „a banalizat într-un chip excesiv” tabloul lui Vermeer. (p. 46) Regăsim aici aceeași adversitate a lui Sedimayr față de realul „nesemnificativ” și de lucrurile lumești, pe care o puteam constata comparind interpretările lui Dvořák și ale lui Sedimayr referitoare la Bruegel. Sedimayr a întâmpinat în această problemă a sensului alegoric al imaginii insolubile dificultăți. Demersul lui Sedimayr este însă de reținut. La p. 43 a replicii sale preciza: „Descrierea pe care o face Badt subiectului dat ne face să simțim lipsa unei abordări a problemelor suprafeței și luminii. În plus, nu te poți decît cu greu feri la citirea descrierii culorilor din tablou, de bănuiala că Badt nu a văzut originalul lucrării sau că nu l-a memorat exact. Intervine aici și amănuntul că în loc de 17 provincii, Badt vorbește de 7, deși în tabloul original, pe inscripția hărții cifra XVII poate fi văzută foarte clar, ceea ce ar putea confirma această bănuială.”

Totuși Sedimayr însuși scria în retipărirea interpretării sale referitoare la Vermeer, publicată în *Kunst und Wahrheit* (1958) citată de Badt: „Nu este deloc o simplă întâmplare faptul că pe peretele reprezentat în tablou nu se află o pictură, ci o hartă a celor „VII provincii”. (*K.W.* 166) Și determina sensul alegoric al tabloului în mod corespunzător, ca fiind: „arta picturii, gloria Olandei” (*K.W.* 166, 169)

În prima versiune a textului aceleași interpretări, în volumul omagial pentru Hans Jantzen, Berlin 1951, Sedimayr vorbise exact despre harta celor XVII provincii, în același timp însă și despre semnificația ale-

gorică: „arta picturii, gloria Olandei” (*op. cit.* 173, 175) O legătură între cele „XVII provincii” și „Olanda” este istoricește imposibilă, și de aceea, discret, Sedimayr a pus, în 1958, VII provincii în loc de XVII, pentru a salva sensul alegoric: „arta picturii, gloria Olandei”. Și totuși „în tabloul original pe inscripția hârtii cifra XVII poate fi văzută foarte clar”. De aceea în al doilea reprint al aceluiași studiu, în *lipochen und Werke*, II, 1960, p. 113, 116, se vorbea iarăși de XVII provincii, 344

iar sensul alegoric al tabloului devenea: „arta picturii, gloria Țărilor de Jos”, de asemeni sub forma unei îmbunătățiri discrete. În replica din 1962 Sedimayr preciza acest sens alegoric: „faima artei de a picta, cu o aluzie la Țările de Jos de altădată”, (p. 46)

Acest sens dat tabloului rămâne totuși, pentru arta lui Vermeer, cu totul de neînțeles. „Pentru Vermeer semnificația „arta picturii, gloria Olandei” avea un înțeles. De ce să fi vrut însă Vermeer să proslăvească arta picturii ca o glorie a Țărilor de Jos de altădată?, el, a cărui artă a fost descrisă astfel de Kurt Bauch: „Numai în ceea ce există aici și acum se află toate tainele, toată frumusețea, „toate înțelesurile” (*Der fruhe Rembrandt und seine Zeii*) (Creația timpurie a lui Rembrandt și epoca sa), Berlin, 1960, p. 35.)

Tolnay interpreta tabloul ca „nostalgie a pictorului (Vermeer) dorindu-și înflorirea artei sale din vremea vechiului imperiu al Țărilor de Jos.” Până și Sedimayr •considera că această interpretare merge prea departe. („Interpretationen”, p. 51) De fapt ea este cu totul neverosimilă și nu-și găsește în arta lui Vermeer nici cel mai mic punct de sprijin. Sedimayr însuși nu știa să explice însă de ce Vermeer ar fi vrut să elogieze arta picturii în Țările de Jos de odinioară. Presupunerea se contraziceau: s-ar fi putut ca tabloul să fi fost pictat pentru breasla Sf. Luca, care l-ar fi respins tocmai din pricina aluziei la imperiul Țărilor de Jos ! (*op. cit.*, p. 60)

După toate acestea, sensul alegoric al tabloului rămâne de neînțeles dacă îl privim în seriozitatea lui rigidă. Revelatoare pentru arta lui Vermeer devine această semnificație alegorică numai în interpretarea lui Badt. — Voi reveni în favoarea metodei interpretative a lui Badt, ghidată după construcția consecventă a imaginii, pe care Sedimayr o respingea cu hotărâre.

56. Sedimayr, recenzie la *Die äshciische Erscheinungsweise der Farben* (Formele de manifestare estetică a culorilor) de G. J. von Allessch, în „Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur”. IV, 1931/32, p. 214-224, cit. la p. 218 și 214.

57. Sedimayr, *Pieter Bruegel, Der Sturz der Blinden, Paradigma einer Strukturanalyse*. în „Hefte des kunsthistorisches Seminars der Universität München”, 2, 1957, p. 45. Nu mai apare în reprint-ul din *E.W.* I.

58. *Gestaltelles Sehen*, p. 65.

59. *Die Architektur Borrominis*, p. 19/20. Și Hempel trăgea de aici concluzia că: „Pentru a înțelege construcția unei opere de artă se impun aceleași cerințe ca pentru înțelegerea structurii unei mașini” (în *Ist. „cine strenge Kunstwissenschaft” möglich?*, p. 157).

60. Sedlmayr, *Analogie, Kunstgeschichte und Kunst*: în Studium generale, 8, 1933, p. 697—703; cit. la p. 702.

61. Sedlmayr. *Das poetische Wort und die Kunst*, (Poezia și arta). 345

în „Ileste des kunsthistorischen Seminars der Universität München”, 3, 1957, p. 15/16 și 2.

62. Sedlmayr, *Analogie, Kunstgeschichte und Kunst*, p. 703.

63. Sedlmayr, *Die Revolution der modernen Kunst*, Hamburg, 1955, Rowohlt Deutsche Enzyklopädie, I, p. 91.

64. Kurt Riegler, *Traktat vom Schönen, Zur Ontologie der Kunst* (Tratat despre frumos, Contribuție la o ontologie a artei), Frankfurt/M., 1935 („Philosophische Abhandlungen”, III) p. 31, 33.

65. Goethe, *Werke*, Hamburg, 1953, XII, p. 56, 58.

66. În 1950 Sedlmayr făcea următoarea distincție: „Opera de artă concretă este o totalitate *închisă*; istoria este o totalitate *deschisă*. (*Die Entstehung der Kathedrale*, p. 536) Expresia „o totalitate deschisă” a fost poate preluată de la Karl Jaspers. El scria la p. 331 a cărții sale apărută în 1949 *Vom Ursprung und Ziel der Geschichte* (Despre originea și țelul istoriei): „Totalitatea istoriei este un întreg deschis.” Este important totuși să vedem în ce raporturi se află la Jaspers cele două determinări: „deschis” și „întreg”. Cîteva citate vor putea elucida această problemă. „Unitatea istoriei nu poate fi cuprinsă prin știință. ...Unitatea țelului atotcuprinzător nu poate nici ea să fie demonstrată...” (*op. cit.*, p. 321)

„Unitatea nu poate fi privită ca organism ordonat al unei totalități umane. Totalitatea istoriei nu este cu adevărat prezentă în vreo viziune, nici ca realitate, nici ca semnificație”. „Cel care nu se ia după entuziasmul pentru o așa-zisă înțelegere atotcuprinzătoare a istoriei ca unitate, va trebui totuși să găsească în toate aceste aspirații spre unitate o urmă de adevăr. Lucrurile se falsifică atunci cînd are loc un transfer al particularului spre general. Adevărul rămîne însă în picioare ca indiciu și semn.” „Orice linie de dezvoltare, orice structură tipică, toate unitățile existente reprezintă simplificări în cadrul istoriei, care devin false, atunci cînd vor să pătrundă în secretele istorici în totalitatea ei.” (p. 322.) „în fapt, noi creăm permanent viziuni de ansamblu asupra istoriei. Dacă din ele rezultă scheme ale istoriei ca perspective posibile, sensul lor se răstoarnă, deindată ce viziunea de ansamblu se ia drept adevărata cunoaștere a totalității, al cărei mers ar fi, se spune, înțeles, în necesitatea sa. Adevărul 11 atingem numai în măsura în care în locul cauzalității generale cercetăm la nesfîrșit anumite cauzalități determinate.”

(p. 330.) „încercăm să înțelegem unitatea istoriei în imagini ale totalității, care demonstrează istoricitatea umanității, în general, în structura ei empiric fondată — realitatea fundamentală rămânând deschiderea nelimitată spre viitor și instantaneul momentului inițial tocmai pornim la drum. Istoria este un univers nelimitat deschis faptic spre viitor, iar spre trecut deschis interpretării unor raporturi de semnificații, care, temporar, cel puțin, par să se scurgă în fluviul unei singure semnificații comune mereu în creștere." (p. 324) „Astăzi este

346

depășită acea poziție față de istorie, care vede în ca o *tatalitatc inteligibilă*", (p. 329) „Totalitatea" istoriei este, prin urmare, după Jaspers. numai imagine, semn, indice, schemă. Nu există cu privire la ea *cunoaștere*, și de aceea nici înțelegere a *necesității* mersului istoriei. Sedlmayr și reprezentanții teoriilor istoriografice de artă, comentate aici critic, pretind a ii ajuns tocmai la *cunoașterea* istoriei ca totalitate și recunoașterea *necesității* cursului istoriei.

în *Verlust der Mitic* Sedlmayr se referea la Jaspers în capitolul *Grenzen der Melhode* (Limite ale metodei). (*op. cit.*, p. 10/11) „Limitele inerente oricărei diagnozări ale «totalității» au fost cel mai bine arătate de K. Jaspers. «Părerea că totalitatea istorică poate fi cunoscută, În trecutul și prezentul ei, este o eroare fundamentală. ...Cunoașterea propriului meu univers va fi singura cale de a dobândi acele intuiții și idei care mă vor conduce la cunoașterea felului în care în existența umană pătrunde transcendentul». Această sprijinire pe Jaspers este totuși inacceptabilă. Căci Sedlmayr, în *Verlust der Miile* nu a vrut să ofere o „imagine" posibilă a epocii, în scopul de a arunca „lumini asupra existenței", ci să exprime cunoștințe întemeiate pe *știință*. Metoda folosită în această carte este analiza structurală, deci metoda „științei riguroase despre artă". Privind retrospectiv lucrurile, Sedlmayr, în 1958, descria în felul următor transferul analizei structurale a operei de artă asupra epocii: „A patra fază (a științei despre artă) a început recent, în jurul lui 1950. Important devine acum să se obțină prin procedee strict științifice aplicate cercetării unei epoci cil mai multe adevăruri din premise; puține și din aceste premise, urmînd logica interioară, să fie înțelese într-un fel asemănător celui în care, anterior, putea fi înțeleasă cit mai diversificat o operă de artă, pornindu-se invers de la un punct central..." „în acest fel au fost găsite primele puncte, de plecare pentru înțelegerea, prin metode stricte, de pildă, a epocii goticului, a Regenței si a Rococo-ului. precum si a «epocii artei absolute»." (K. W. 198, 199)

67. Hegel, *Vorlcungen iiber die Philosophie der Religion* (Prelegeri despre filosofia religiei), I., ed. jubiliară, 15, Stuttgart, 1928, p. 184.

68. Sedlmayr, *Verlust der Miile, Eine Formei und ihr Sinn*,

in „Mitteilunge.i der Osellsehaft fur vergleichende Kuristforschung in Wicn", 3, 1950, p. 75—77; citat la p. 77.

69. Sedlmayr, *Die [Cansl im Zeitalter des Alhcismus: Das Miinstcr*, 3, 1950, p. 177—183, retipărit în: *Der Tod des Lichtes, Ubcrgangene Perspektivcn zur modernen Kunst*, Salzburg, 1964, p. 86—100: citat la p. 87 și 86.

70. Sedlmayr, *Verlust der Miile, Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Sgmptom und Symbol der Zeii*, Salzburg, 1948; citat după ed. a 5-a (1955), p. 168, 171 și 1*73.

347

71. Sedlmayr, *Die Grenzen der Stilgeschichte und die Kunst der 19. Jahrhunderts*, in „Historisches Jahibuch der Gorres-Gesellschaft", 74, 1955, volum omagial dedicat lui Franz Schnabel, p. 394—404, retipărit în: *Der Tod des Lichtes*, p. 101—114; citat la p. 104.

72. Sedlmayr, *Die Revolution der modernen Kunst*, p. 13.

73. *Verlust der Mitte*, p. 9, 10.

74. Analiza structurală a epocii corespunde așadar interpretării „semnificației documentare" din terminologia lui Mannheim.

75. *Die Revolution dcr modernen Kunst*, p. 14.

76. în legătură cu critica volumului *Verlust dcr Miile* să comparăm recenziile lui Franz Roh („Kunstchronik", 2, 1949, p. 294—298), Emil Kieser („Zeitschrift iilir Kunstgeschichte", 13, 1950, p. 158—162); Hermann Schnitzler („Jahrbuch fiir Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft", 1, 1951, 217—222); Georg Scheja, *Zur Erkenntnis und Wertung cler modernen Kunst*; „Deutsche Vierteljahrsschrift fiir Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte", 25, 1951, p. 250—265; Verner Hofman, *Zu einer Theorie der KunsIgeschicIile*, in „Zeitschrift fiir Kunnstgeschichte", 14, 1951, p. 118—123.

77. *Die Revolution der modernen Kunst*, p. 123.

78. *Verlust der Mitte*, p. 127.

79. *Ibidem.*, t>. 80 și urm.

80. *Die Architektur Borrominis*, p. 123, 133.

81. Sedlmayr, *Der absolute Städtebau, Stadlbaupläne von Le Corbusier*; „Die Baupolitik", 1, Miinchen 1926/1927, p. 16—21; citat la p. 19.

82. *Verlust der Mitte*, p. 207.

83. *Der absolute Städtebau*, p. 21.

84. Sedlmayr, *Die Kugel als Gebäude, oder: Das Bodenloscl Das Werk des Kunstlers*, I, 1939/40, p. 278—310; citate la p. 278, 293, 302, 309/310.— în *Verlust der Mitte*, deci opt ani mai târziu, se spunea cu privire la „neoclasicismul ca mască": „încă din anii '30 apar în diferite locuri reacții, independente unele de altele: „Noua arhitectură" este respinsă și înlocui ei sint propagate pretutindeni in lume mișcări neoclasice cu totul superficiale (...) Aceste mișcări nu sint decît un soi de măști stilistice umaniste așezate peste niște corpuri de clădire, care își mărturisesc materialismul; «umanismul» lor

este un «alibi»." (p. 76).

85. *Ober Gestalttheorie* (Despre teoria gestaltistă), p. 51/52.

86. Ferdinand Weinhandl, *Person, Weltbild und Deutung* (Persoană, imagine despre lume și interpretare), Erfurt, 1926, p. 55.

87. Kant. *Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?*

(Răspuns la întrebarea: Ce este iluminismul?), în Kant, *Werke*, ed. Weischedel, VI, Darmstadt, 1964, p. 53.

88. *Die Revolution der modernen Kunst*, p. 14.

89. *Verlust der Mitte*, p. 219 și urm.

90. V. și *Verlust der Mitte*, p. 195—196; *Der Tod des Lichtes*, p. 205—206.

348

91. *Die Entslehung der Kathedrale*, p. 512.

92. *Verlust der Mitte*, p. 11, 12.

93. V. „Kunstchronik”, 2, 1949, p. 229.

94. V. și *Verlust der Mitte*, p. 257.

95. *Die Revolution der modernen Kunst*, Vorwort (p. 7).

96. La p. 116/117 din *Revolution der modernen Kunst*, se spune: „Artă modernă care își merită numele — și aici înlăturăm, pentru prima oară, ghilimelele în care pînă acum așezam cuvintele „artă modernă” — se naște din sinul numitei revoluții și din confruntarea cu acea artă care nu se mai vroia artă. Se naște însă și din substanță și spiritul vechii și veșnicei arte printr-o metamorfoză artistică și prin sublimare a gândurilor, concepțiilor, formelor care s-au ivit în cursul revoluției.” Ceea ce Sedlmayr înțelegea prin această artă în sinul „artei” prin această artă modernă, care trăiește din resursele „artei vechi și veșnice”, rămîne un lucru complet neclar. Nu se dă nici un nume, nici un titlu de operă I în altă parte Sedlmayr scria: „A apărut posibilitatea de a lega aproape toate „situațiile speciale” ale artei din secolul al XIX-lea și XX-lea de colosalul fenomen al deismului și ateismului (*Die Grenzen der Stilgeschichte und die Kunst des 19. Jahrhunderts*, în *Der Tod des Lichtes*, p. 111) Nici aici nu se mai vorbește doar despre „primejdii”.

97. *Op. cit.*, p. 702. De remarcat este următoarea afirmație a lui Sedlmayr: „adevărata artă... este arhaică în toate formele ci: „la Cezanne, la fel ca și în arta de acum 80 000 de ani.” Este evident că Cezanne reprezenta acum „arta adevărată”. În 1948, în *Verlust der Mitte*, Cezanne era tratat la capitolul *Das entfesselte Chaos* (Haosul dezlănțuit).

98. Sedlmayr, *Idee einer kritischen Symbolik*, în „Umanesimo e Simbolismo, Atti del IV Congresso internazionale di Studi Umanistici; Venezia”, 1958, Padova, 1958, p. 75—82; citat la p. 82.

99. „Secularizarea” este schema centrală a concepției lui Sedlmayr asupra istoriei — și nu numai a lui. „*Inlernetatio profana*: un demers atotcuprinzător, fără de care arta „mai nouă” n-ar putea, în nici una din formele ei, să fie înțeleasă. Ce ar putea fi mai interesant pentru

istoria artei creștine decît acea tranziție, în care imagini, cîndva create pentru a reprezenta conținuturi ale credinței creștine, se despoaie de sensul lor original și îmbracă o semnificație pseudoreligioasă sau pur profană ... Așa de pildă poate fi secularizat din tabloul iadului un fragment de motiv, devenind imaginea unui șes pustiu, părăsit. (Hercules Seghers). Un alt mod de secularizare este turnarea unor conținuturi profane noi în forme compoziționale care fuseseră conturate în vederea prezentării unui anumit conținut imagistic creștin. Astfel plîngerea lui Hristos poate oferi o schemă compozițională pentru o anatomie rembrandtiană sau predica lui Ioan Botezătorul pentru reprezentarea unui discurs

349

revoluționar ... S-a atras atenția că privit din acest unghi de vedere tabloul lui Mcnzel *Atelierul de fierărie*, ar putea, formal vorbind, să treacă drept o secularizare a imaginii iadului. — O modalitate de secularizare, mergind mai în adîncimea lucrurilor, nu transferă forme gata conturate, ci „caractere” ale respectivelor sfere tematice asupra noilor conținuturi imagistice profane, în sensul acelor imagini de origină ... Astfel se secularizează în impresionism calitatea luminii cerești.” (*Die Säkularisation der Ilolle*, în *Der Iod des Lichles*, p. 30, 31). Precum se vede, nu există limite în folosirea acestor scheme. Doar că lucrurile se mărginesc de obicei la simple afirmații nefondate. Este de la sine înțeles că și tabloul lui Vermeer *Pictor și model* apare neîndoielnic ca „secularizarea unei teme a iconografiei religioase — Sf. I.uca pietind fecioara” și tot așa „tema interioară, trăirea luminii, este cu siguranță versiunea „lumească” a unei experiențe care la origine a fost marcată de mistici a luminii.” (*K.W. I* 68) Acest lucru se recunoaște în faptul că „lumina, atît de limpede în oricare din picturile lui Vermeer, s-a îmbogățit în acest tablou cu o calitate absolut sublimă.” („Interpretationeu”, p. 54). O comparație între tablourile lui [Vermeer](#) arată totuși că această afirmație nu stă în picioare.

În toate cazurile menționate, secularizarea are un accent negativ. Imaginea „secularizată” se află pe un plan inferior celui pe care stă imaginea sacrală originală. Nicăieri nu se acordă secularizării vreun *drept*. Să ne amintim aici de cuvintele lui Hans Barth: „... fenomenul pe care îl numim secularizare a fost precedat de o spiritualizare și deificare a universului. Secularizarea este o reacție la faptul că o anumită ordine a lucrurilor a fost postulată ca ordine absolută ... Decisivă este acum detemporalizarea istoricității și a temporalității, adică postularea lor ca valori absolute”. (*Slaal und Gwissen im Zeitalier des Säkularismns; Wesen und Wirklichkeit des Mcnschn*) (Statul și conștiința în epoca secularizării; Esența și realitatea umană), lucrare dedicată lui Helmut Plessner, Gottingen, 1957, p. 202) — în legătură cu schema secularizării la Sedlmayr, ca și

în general cu teoria lui despre istorie și artă, a se vedea, comparativ, și pătrunzătoarea recenzie a cărții *Enlstelung der Kcithcdrale* de Martin Gosebruch, *Gcittingische Gelehrte Anzeigen*, 208, 1954, p. 232—265, trimitere la p. 263/261.

O critică de principiu a conceptului de secularizare o găsim la Hans Blumenberg, în *Sâkularisation— Kritik einer Kolcgorie hisiorischer Jllegiimilâl; Die Philosophie und die Frage nach dem Fortschritt*, Verhandlungen des VII. Deutschen Kongresses fur Philosophie, Mflnchen 1964, p. 240—265. Blumenberg semnală că „folosirea categoriei de secularizare, tocmai în formulele cele mai curențe nu ține seamă sau nici nu este conștientă de sarcinile ei demonstrative”, (p. 243) Blumenberg 350

sublinia faptul că acest concept al secularizării este o „categorie a nedreptății”, cu scopul de a demonstra „ilegalitatea istorică a epocii moderne”, (p. 256, 265) Blumenberg releva că acest concept al secularizării este fundamentat pe o metafizică a substanței istoriei, care pornește de la ideea de a stabili constante ale istoriei. „Numai că de stabilirea unor constante se leagă întotdeauna o renunțare la cunoaștere; constantele sînt fapte contingente, care nu-și pot găsi în continuare soluții și nici nu pot fi supuse unor întrebări.” (p. 263) Ca o categorie a *înțelegerii* istorice conceptul de secularizare nu duce departe. Împotriva devalorizării cuprinse în conceptul de „secularizare” trebuie afirmată părerea că „receptarea creștină a antichității și așa-numita secularizare mai nouă a creștinismului ... sînt, în mare măsură, fenomene istorice analoage structural și funcțional vorbind.” (p. 251)

100. *Op. cit.*, p. 697, 700, 701.

101. *Op. cit.*, p. 77, 78.

102. *Sustem des transzendcnictlen Idealismus*, în Schelling, *Werke*, III, p. 627, 628.

103. *Maximen und Reflexionen*, 719, în Goethe, *Werkc*, a XII-a ediție, Hamburg, 1953, p. 467.

104. Trimiteri la Baader se găsesc în *Verlust der Mitte*, în *Revolution der modernen KunsI, Tod des Liehtessi Kunst undWatirheit*. Studiul lui Sedlmayr *Die wahre und falsche Gegenwart* se bazează pe teoria lui Baader asupra timpului. Pe lângă acestea Sedlmajr i-a consacrat lui Franz von Baader două studii: *Franz von Baaders Gedanken zur Kunst*, în „Philosophisches Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft”, 68, 1960, anuar dedicat lui Alois Dempf, p. 361—369; *Erneuerung als konservatives Prinzip bei Franz von Baader*, în „Studium generale”, 15, 1962, p. 264—271.

105. *Sämtliche Werke Franz von Baadcrs*, ed. de Franz Hoffmann, Leipzig, 1851—1860, 16 voi.; citate voi. 12, p. 159, p. 503.

106. În legătură cu filosofia lui Baader, v. prin comparație și justa observație a lui Heinrich Knittermayer: „Prin

faptul că pentru spiritul filosofic credința încetează să mai fie o instanță critică, care-i submina demersul de raportare la realitate și răspunderea existențială, acest spirit filosofic dobândește iarăși o autonomie, care va deveni cu atât mai periculoasă cu cât pare a fi o autonomie achiziționată prin aplecarea sub jugul credinței și al cărților sfinte. În clipa în care Baader pare a spune un cuvânt ce trădează spirit critic, cu nimic mai prejos ca ascuțime spiritului kantian, el a și alunecat într-o nouă formă de certitudine și subordonare, care nu este însă certitudinea credinței și a subordonării față de Hristos, ci este certitudinea și subordonarea unei speculări a ideii de Hristos". „Baader se socotește asigurat împotriva căderii în indiferența filosofici fără Dumnezeu, prin faptul că îi atribuie

351
Jilosofiei proprii sarcina de a sistematiza înțelepciunea divină în locul celei omenești. Baader nu realizează

•faptul că omul nu ar putea dispune de înțelepciunea divină dacă tocmai în calitatea lui de subiect cunoscător ar fi serios lovit de o criză." (*Schelling und die romanische Schule* (Schelling și școala romantică), München, 1929, p. 375/376 și p. 390). Aceeași obiecție «ste valabilă și împotriva dublei asigurări prin credință și prin metoda „cu adevărat” științifică, precum și împotriva „istoriei de artă ca pneumatologie și demonologie”.

107. *Die Säkularisation der Iliade*, in *Der Tod des Lilius*, p. 38.

108. V. și *Xormen der hildenden Künste*, in *Der Tod des Lilius*, p. 138.

109. *Geschichte und Kunstgeschichte*, in „Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsforschung”, 50, 1936, p. 185—199; citat la p. 191, 192.

110. „Programul” nostru cu privire la „recrearea operei” — continua Sedlmayr la acest punct — „a fost deja foarte clar formulat teoretic de Konrad Fiedler: „Abia în clipa în care devenim conștienți de faptul că toate aceste efecte (asupra privitorului) pot fi explicate ca provenind din opera de artă, dar că nașterea operei ■nu poate fi explicată ca provenind din aceste efecte, și că, de aceea, uităm toate întrebările privind semnificația, pentru noi, a operei de artă, în favoarea unei singure întrebări, privitoare la felul în care opera s-a putut ivi din conștiința artistică — abia în acea clipă începe opera să prindă, în ochii noștri, viață cu adevărat. Ne vedem atunci nemijlocit atrași în activitatea artistului creator și înțelegem rezultatul ei ca o *devenire vie*. Noi reproducem activitatea artistică, iar gradul de înțelegere la care putem ajunge, depinde de forța productivă cu care spiritul nostru întîmpină opera de artă.” Atît despre referirea lui Sedlmayr la *Fiedler*. Să vedem, însă, care sînt limitele în care Fiedler admite posibilitatea unei astfel de reproduceri. Cu o pa-

gină înaintea frazelor citate, se spune în studiul lui Fiedler, *Ober die Beurteilung von Werken der bildenden Kunst*: „O dată cu individul uman, intră în mormînt și operele lui. Chiar dacă supraviețuiesc în timp, operele de artă sînt numai o umbră a ceea ce au fost cînd «rau legate de activitatea vie a artistului. Conștiința care se desăvîrșește în opera de artă și se înfățișează prin ea, este prezentă doar o singură dată, opera de artă este numai o singură dată pe deplin vie; doar în acest unic moment și numai pentru acest om ea are «ea mai înaltă semnificație: iar dacă ar fi să dispară fără nume în momentul nașterii ei, tot și-ar fi împlinit suprema menire. Nimeni nu poate readuce opera la această viață, artistul tot atît de puțin ca și privitorul din afară; condițiile prealabile, care, adine împlintate în tainicul atelier a) naturii umane creatoare, au de- 352

terminat forma operei, se sustrag privirii, iar dacă în clipele nașterii operei acea viață ieșea în mod necesar în evidență, în oricare moment ulterior ea ne va apărea, mai mult sau mai puțin, arbitrară sau enigmatică.” în studiul său, *Ober den Ursprung der künstlerischen Tätigkeit*, Fiedler preciza: „Numai retrăind demersul creator prin care natura capătă forma unei opere artistice, poate fi înțeles limbajul propriu al artistului și putem călca pe urmele lui în domeniul care-i aparține. La ce ne servește să vedem lucrurile, dacă nu simțim, nesatisfăcuți de simpla lor vedere, impulsul de a o preface în acțiune și de a ne apropria, din ce în ce mai mult, natura în ipostaza ei vizibilă. Aceasta înseamnă că numai un artist poate să înțeleagă un alt artist; că artiștii vorbesc o limbă pe care nimeni în afara lor nu-o poate pricepe, tocmai pentru că numai ei au darul de a se exprima ! Aceasta înseamnă că arta, pe care, mai mult decît oricare alt domeniu, toți oamenii cred că o înțeleg, este o scriere cifrată, a cărei cheie puținii o dețin, în timp ce ceilalți se desfată în chip mai mult sau mai puțin copilăros, fără a bănuși măcar sensul ei veritabil ascuns ! Si trebuie firește de la bun început să renunțăm la ideea că arta ar putea fi înțeleasă de toată lumea. Acest domeniu al creativității umane, care pare a fi atît de accesibil tuturor privitorilor, este în realitate cu totul inaccesibil unui mare număr de oameni ... Dacă însă orice fel de înțelegere a activității artistice este de la bun început inaccesibilă multora, atunci înțelegerea cea mai înaltă și deplină rămîne rezervată aceluia care realizează opera de artă. Artistul, ca și orice om la care viața spirituală se dezvoltă într-o anumită direcție peste media obișnuită, o ia altora înainte și va ajunge mereu singur pînă acolo unde îi îngăduie soarta și forțele ... Toată înțelegerea de care ar beneficia creația lui, se poate sprijini numai pe faptul că unii vor fi în stare să retrăiască evoluția caracteristică conștiinței sale, la care a ajuns prin ac-

tivitatea lui. Va fi însă o înțelegere doar aproximativă, intrucil procesul de evoluție însuși nu putea ajunge pînă la înălțimea aspirației sale, decit tot numai prin intermediul personalității unui artist."

(Citat după Konrad Fiedler, *Schriflcn liber Kunst*, ed. de Hermann Konnerth, I, Miinchen 1913, p. 68, 69 și p. 332,333,334.) Teoria lui Fiedler asupra reproducerii actului artistic este ea însăși eronată. Ea se leagă de mai sus criticata reducere a artei la o „configurare a purei vizualități", a identificării activității artistice cu „evoluția procesului vizual", a refugierii operei de artă în interiorul conștiinței artistice. (..Conștiința artistică ... nu ajunge niciodată la stadiul deplinei expresii. Opera nu este suma activităților artistice ale individului, ci o expresie fragmentară a unui lucru care mi poate fi exprimat în totalitatea sa." Actul artistic „deschide privirea spre un univers al conștiinței artistice, vizualizînd forme ale acestui univers; actul artistic nîi-l epuizează însă și nici nu-l încheie". (*Ober die Beurteilung von Werken der bildenden Kunst*, p. 58/59.)

113. Sedlmayr, *Zum Begriff der „Strukturanalyse"*, p. 150.

Este clar că aici înțelegerea „aproximativă" pe care Fiedler o atribuia cuiva care nu creează el însuși opere de artă, nu este suficientă. După Sedlmayr, mai curînd exegetul este cel care va fi în stare să recreeze plenar o operă de artă.

112. Sedlmayr, *Geschichte und Kunstgeschichte*, p. 193, 194;

v. și Sedlmayr, *Ein zeichenhafter Fachausdruck für die Baumform „Baldachin"*; in „Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Phil. hist. Kl.", 1919, nr. 23, p. 535—539. „Termenul tehnic atestat aici dovedește, cel puțin în privința spațiului bisericii gotice din secolul al XII-lea, că ideea despre structura lui de „baldachin" nu este. un mod al nostru de a-l interpreta vizual, ci se bazează pe o viziune medie-vală", p. 538/539.

113. *Die Architektur Borrominis*, p. 162.

114. *Ibidem.*, p. 39.

115. *Zum Begriff der „Strukturanalyse"*, p. 156, 157.

116. Citat după reprint-ul din *Der Tod des Lichtes*, p. 60/61.

117. *Die Revolution der modernen Kunst*, p. 21 .

118. V. și *Die Kunst im Zeitalter des Atheismus, Der Tod des Lichtes*, p. 100.

119. Cit. după Friedrich Schlegel, *Kritische Schriften*, ed. de Woldietrich Rasch, München, f.a. (1956) p. 39/10 și 12.

120. Atunci cînd artele plastice experimentează, ele se află, după părerea lui Sedlmayr, „sub fascinația tehnicii", v. studiul său: *Die Kunst im Banne der Technik* (Arta sub fascinația tehnicii), în *Tod des Lichtes*, p. 177.

121. Walter Benjamin, *Der Begriff des Kunstwerks in der deutschen Romantik* (Conceptul de critică de artă în romantismul german), în Benjamin, *Schriften*, II,

Frankfurt M., 1955, p. 471/172, 475.

122. *Ibidem.*, p. 475/476.

123. Trimiterea mea anterioară globală la filosofia artei a lui Schelling era eronată, (n.n. 22, p. 320) Ea se întemeia pe un concept deficitar al analizei structurale (Schelling, „Filosofia artei plastice”, p. 52, V. nota 17.)

124. Din *Athcnäums-Fragmente*, Friedrich Schlegel, *Kritische Schriften*, p. 32.

125. V. și K.W. 75; *Der Tod des Lichtes*, p. 239—Dieter Jähni, în studiul său *Illegel und die These vom „Verlust der Mitte”*, constată pe bună dreptate că „Sedlmayr, prin criteriile pe baza cărora judecă arta modernă, proslăvește principii identice cu cele pe care, în critica sa la adresa epocii moderne, le recunoștea ca fiind rădăcina răului.” (în *Spengler-Indien*, Omagiu 354

lui Manfred Schrotter cu ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani, München, 1965, p. 147—176; citat la p. 167. Ludwig Pesch, *Die romanische Rebellion in der modernen Literatur und Kunst*, München, 1962. Sedlmayr este de acord cu Pesch: „În teoriile de artă ale romantismului timpuriu, anume la Friedrich Schlegel și la Novalis, se găsesc deja toate acele idealuri și toți idoli pe care „avangarda”, de la 1910 încoace, le-a proclamat ca fiind ale ei. Aici se află sursa a ceea ce noi astăzi denumim prin termenul general de modern ...” (*Der Tod des Lichtes*).

„Prin urmare forma operei de artă este derivată dintr-o realitate în sine încă lipsită de formă, o realitate pur calitativă ...” (K.W. 13). în nr. 7—8, „Interpretationen” („Hefte des Kunsthistorischen Seminars der Universität München”, 1962) Sedlmayr a vorbit el însuși de „prefigurare”, (p. 39) La p. 35 a acestei scrieri și-a revendicat în mod expres definirea acestui „caracter al vizualității” ca „strat de semnificație pe care se bazează unitatea operei de artă”.

Cf. și cuvântarea de deschidere a lui Herbert von Einem la al 9-lea Congres al istoricilor de artă germani de la Regensburg, în 1962: „Contrastul dintre arta modernă și știința modernă a artei ... este ... numai aparent. În realitate, între cele două există o strânsă legătură. Artă modernă, în distanțarea ei de formele figurative și știința modernă a artei în efortul ei de a cunoaște procesul de structurare a artei în straturile lui mai profunde, își trag existența din impulsuri identice” (*Kunstchronik*, 15, 1962, p. 259). Meyer Schapiro observase trăsături comune cu arta modernă și în fizionomia „științei riguroase a artei”: „Doctrinarii școlii nu și-au examinat propria metodă de abordare și nu au raportat-o la valorile contemporane în artă și viața socială. Ei afirmă că este vorba de o abordare pur „științifică” fără presupunerea unor sisteme de valori care operează în selecția obiectelor, a aspecte-

lor, ca și în aplicarea metodei. Când observăm întinsele arii de abstractizări și subtilități de neverificat, efortul de a pătrunde în intimitatea lucrurilor, inventarea a tot felul de observații formale care cresc ca iarba în aceste scrieri, ne vin în memorie practicile artei și criticii de artă contemporane, în care sensibilitatea imaginativă își creează propriile obiecte formalizate, se delectează cu propriile ei „legi” și își găsește bucuria în fantezia ei absolut particulară, justificându-și această activitate ca un sistem experimental de deducții artistice, ori ca o percepție intuitivă a esențelor și totalităților.” (*Besprechung der kunstwissenschaftlichen Forschungen*, II: *The New Viennese School*; „The Art Bulletin”, XVIII, 1936, p. 258—266; citat Ja p. 260.

Excurs despre conceptul de structură al lui *Guido von Kaschnitz-Weinberg*;

„Structura” este conceptul teoretic de bază și în cercetările lui Guido von Kaschnitz-Weinberg. Acesta era de acord cu Sedlmayr în cerința ca opera de artă să fie apreciată pornind de la ea însăși, adică de a reconstrui „viziunea originară”, din unghiul de vedere al creatorului ei. Totuși Kaschnitz-Weinberg nu a ridicat pretenția ca această operație a recreerii să meargă până la capăt pe linia idealului intrinsec al operei ! Acest punct se leagă de faptul că prin „structură” Kaschnitz-Weinberg nu înțelegea structura operei unice, individuale— de care Sedlmayr era în primul rând interesat, ci „structura” generală a anumitor zone de cultură (v. și Sedlmayr, *Hiegls Erbc, Guido von Kaschnitz-Weinberg und die Universalgeschichte der Kunst*, „Hefte des kunsthistorischen Seminars der Universität München”, 4, 1959, p. 2 și 22.)

Kaschnitz-Weinberg pornea tot de la Riegl. În 1929 a recenzat cartea lui Riegl „Meșteșugurile artistice în perioada romană târzie”, în revista *Gnomon* (reprint în „Hefte”, 4, p. 25—39). Cu aceași recenzie s-a născut, după părerea lui Sedlmayr, personalitatea științifică autonomă „veritabilă” a lui Kaschnitz (*op. cit.* p. 2).

În recenzia sa Kaschnitz elogia „aspirația lui Riegl spre contemplarea obiectivă.” (citată după reprint p. 32) Considerând că Riegl nu ar fi satisfăcut încă această aspirație, Kaschnitz se arăta dispus să-l întâlnească în obiectivitate. „Opera de artă trebuie judecată pornindu-se de la ea însăși, de la esența și condițiile ei particulare, și nu în chip subiectiv, pornindu-se de la punctul de vedere al privitorului și în raport cu el, ca puțină acum ... Nu se mai pleacă de la observarea formelor exterioare, deci nu se mai apreciază o operă după cum este mai picturală sau mai plastică: dacă este optică, deci acționează numai asupra simțului văzului sau dacă este atractivă și pentru simțul tactil.

Efectul, senzația, resimțite de privitor și amator

nu mai constituie baza metodei științifice, ci întrebarea cu privire la existența operei de artă, mai bine zis la condițiile acestei existențe. Prin urmare se va începe eventual cu cercetarea structurii operei de artă. ..." (p. 33). Ca și Sedlmayr, Kaschnitz considera „subiectiv” modul lui Wolfflin de a privi arta, socotind că reprezintă „punctul de vedere al privitorului.” (p. 34) Particularitatea noului fel de a pune problemele, este, dimpotrivă, „mereu și cîie fiecare dală o cercetare nouă a structurii. Mobil este punctul nostru de vedere în sensul că nu mai judecăm nici potrivit propriei noastre concepții despre viață, mai mult sau mai puțin apropiată de natură, așa cum se înfățișează ea spațiului nostru vizual, și nici pe baza unor criterii clasic-pozitiviste, deci a acceptării mai mult sau mai puțin a unei legități ideale, ci ne plasăm de fiecare 356

dala și mereu din nou din unghiul de vedere al fiecărei opere în parte. ..." (p. 33)

Sedlmayr a explicat după cum urmează „structura generală”, la care se referea Kaschnitz-Weinberg în analiza lui asupra structurii: „De pildă, structura artei vechi existente în Italia lasă desigur deschisă artistului calea încă a nenumărate soluții formale, dar exclude la fel de sigur nenumărate alte posibilități și astfel definește nu numai spațiul de mișcare, dar și caracterul operelor individuale, care se ivesc în această matrice. Nu există nimic mistic aici; acest demers este numai o urmare a faptului că artistul creează, nu ca un spirit eliberat de lanțurile pămîntesti, ci ca un om instalat într-o anumită tradiție istorică pe care a găsit-o de-a gata sau pe care și-a ales-o singur, în mod conștient sau inconștient.” (p. 22)

Pe de altă parte, avînd în vedere că exegetul trebuie să se poală plasa, „de fiecare dată și mereu din nou în unghiul de vedere al operei însăși” și în această situație să elimine din acest demers propria persoană și propria sa concepție despre viață, cît de mult posibil, pentru a „se apropia cit mai mult de procesul evolutiv însuși”, (p. 33) i se cere exegetului ceea ce artistului îi este de la început interzis (tocmai descoperirea „structurii generale” o arată) și anume: să fie un spirit eliberat de lanțurile pămîntesti” !

Cerințele pe care Kaschnitz le ridică: depășirea accesului „subiectiv”, „estetic” la opera de artă prin „eliminarea” cit mai completă a propriei personalități” (p. 33), înaintarea spre „condițiile de existență” trezînd peste percepția senzorială „subiectivă a formelor exterioare” (v.p. 32—34)—fuseseră deja postulate de Riegl. El spunea: „Dacă vrei să afli care este conținutul specific al unei opere de artă, atunci trebuie să-l extragi din premisele în contextul cărora a luat naștere în mod necesar, avînd în vedere că opera nu a fost creată pentru gustul nostru. Aceste premise pot fi

insă cunoscute de noi numai în cadrul unor conexiuni ale procesului intern de evoluție ..." (A. 56) După părerea lui Riegl istoria artei se ocupă de „găsirea criteriilor obiective ale evoluției istorice;" de aceea cel mai bun istoric de artă era pentru el acela care nu are „un gust artistic personal." După părerea lui Kaschnitz-Weinberg și a lui Sedlmayr, Riegl a fost de fapt fondatorul cercetării structurale în știința artei. Riegl a fost cel care, dincolo de „fenomenele stilistice" a știut să vadă „principiile stilistice" și a deschis accesul la opera de artă „din punctul de vedere al artistului". Kaschnitz-Weinberg, în introducerea la *Bemerkungen zur Struktur der ägyptischen Plastik* („Kunst-Aissenschaftliche Forschungen", II, Berlin, 1933, p. 7—24) scria: „Este posibil ca metoda de cercetare structurală în știința artei, al cărei fondator propriu-zis este Alois Riegl, să ne fi deschis calea spre domenii care, curios, n-au fost pînă acum cercetate. Mă gîndesc aici îndeosebi la vechiul Orient și la Egipt. Motivele acestei lipse stau evident în specificul acelui mod de a gîndi știința artei, care s-a dezvoltat în secolul trecut, ajungînd la un înalt nivel calitativ. Cu ajutorul „categoriilor vizualității" (Wolfflin) nu se putea aborda Orientul." în schimb, arta Orientului și a Egiptului pot fi înțelese cu ajutorul cercetării structurilor, care nu „pornește de la complexul experienței pur estetice a formelor, ci încearcă să se apropie obiectiv de modul de construcție și forțele creatoare ale artei." (p. 71) Este totuși concludent faptul că Riegl și Kaschnitz care se credeau ambii a fi în posesia unei metode care face posibilă înțelegerea pe deplin obiectivă a operelor de artă și a istoriei artei — așezarea „în unghiul de vedere al operei însăși" prin eliminarea cît mai completă a opțiții personale a cercetătorului — au ajuns fiecare din ei la rezultate cu totul opuse în interpretarea artei egiptene.

Riegl caracteriza astfel prima fază de evoluție a artelor plastice în antichitate, al cărei reprezentant este arta egipteană: „Rigoare maximă a înțelegerii pur senzoriale (pretins obiective) a aparenței materiale a lucrurilor și ca urmare maximă apropiere a înfățișării materiale a operei de artă, de suprafața imaginii. Această suprafață nu este una optică, în stare să ne iluzioneze ochiul, la o anume distanță de lucruri, ci una tactilă, sugerînd percepțiile simțului tactil, deoarece, de certitudinea impenetrabilului (pentru simțul tactil) depinde, pe această treaptă a evoluției și convingerea privitoare la individualitatea materială". (K.I. 32) „Scopul originar al artei era să ducă la convingerea totală și nemijlocită despre existența unei materialități tactile și a dimensionalității clar delimitate a formei singulare, sarcină pe care egiptenii au rezolvat-o în modul cel mai adecvat cu putință. ..."

(K.I. 122) De aceea spațiul care reprezintă „negarea

materialității și individualității" trebuia evitat. (K.I. 31) Arta antică trebuia „în concepția foarte strictă a sarcinilor sale”, care tocmai la egipteni era dominantă, să nege și să oprime în mod intenționat existența spațiului, deoarece el dezavantaja înfățișarea clară a individualității, absolut ferm conturate, a obiectelor exterioare în opera de artă.” (K.I. 27) Există însă „o legătură între teama de idee și teama de spațiu a artei primitive, preocupată de redarea cât mai pură a sensibilului obiectiv” (K.I. 30) în acest fel Riegl putea să afirme: „Arta cea mai materialistă a fost arta veche egipteană, care prezenta fiecare obiect pe cât posibil numai bidimensional — înălțime și lățime — în schimb însă știa să-l facă direct perceptibil privitorului pe calea simțului tactil.” (K.I. 123)

După părerea lui Kaschnitz-Wein'oerg, dimpotrivă, esența structurii artistice egiptene stă în „spirituali-358

zarea unor însușiri și intimplări senzorial perceptibile, prin transpunerea datelor senzoriale în forma lor metafizică,” (*Bemerkungen zur Srukklur (Ier ägyptischen Plastik*, p. 14). Nu mai „este vorba ... în arta egipteană ... de a da o formă materiei sensibile, ci de a face vizibile forme, care s-au configurat într-o sferă metafizică, prin intermediul materiei, care în sine nu mai joacă nici un rol în procesul constituirii formelor. ... Caracterul metafizic al sculpturii egiptene stă în faptul că este mai curind formă împietrită, decât o materie care a dobândit formă.” (p. 1f) „Structura plasticii egiptene are de aceea un caracter cu totul imaterial.” (p. 22) Arta egipteană înalță orice aspect al vieții spre „spațiul existențial” și prin aceasta îi conferă eternitate. Structura plasticii egiptene poate fi astfel caracterizată ca „integrare a organicului în esența spațiului existențial.” (p. 17). Iar semnul cel mai evident de recunoaștere a structurii egiptene este „victoria spațiului asupra timpului, victorie în care înțelepciunea orientală caută și găsește veșnicia și conștiința existenței neschimbate și a totalității, atit cât acest lucru poate fi obținut de natura omenească.” (p. 24).

Ceea ce Kaschnitz-Weinberg înțelegea prin „structură”, era tradus de el în următoarele fraze: „Dacă luăm arta plastică drept simbolizare umană a universului și a relațiilor divine și umane care acționează în el, atunci structura devine forma de acțiune a acelei forțe care pășește în artă în calitate de simbol, în locul energiilor cosmice și divine, așa cum acestea se reflectă în gândirea și în fantezia noastră.” (p. 8) în altă parte Kaschnitz descria structura ca fiind „o formă de acțiune a acelei forțe lainice care pășește în artă în locul energiilor vii din această lume sau a energiilor divine; care pe de o parte acționează asupra organizării materiei ca operă de artă, iar pe de alta, prin intermediul materiei și al organizării simbolului artistic, ajunge la

autoexprimarea ei în artă ..." (*Bemerkungen zur Struktur der altitalienischen Plastik*; „Studi Etruschi", VII, Florența 1933, p. 140) Din aceste fraze, nu prea clare, reiese totuși atîta cît să se poată evidenția faptul că, pentru Kaschnitz „structura" trimite elementul artistic al operei spre domeniul metafizicii. (Sedlmayr, care îl număra pe Kaschnitz printre „moștenitorii lui Riegl", credea, la p. 22 a scrierii cu același titlu, că noțiunea de „metafizic" nu ar fi în sistemul lui Kaschnitz constitutivă, ceea ce este o afirmație inexactă. În teoria „pozitivistă", anlimetafritică, a lui Riegl apărea dimpotrivă, voința de artă, principiul explicativ al stilurilor, ca pur „impuls estetic." (v. și A. 59/60)

Este evident că aceasla diferențiere în orizonturile de gîndire ale celor doi condiționează decisiv opoziția dintre interpretările lui Riegl și cele ale Un Kaschnitz-Weinberg. Nici „voința de artă ca impuls estetic" 353

a lui Riegl, nici structura metafizică din gîndirea lui Kaschnitz-Weinberg nu sînt însă „un dat obiectiv," după „eliminarea punctului de vedere al propriei persoane." *Ele nu există în afara orizontului propriu al exegetului, fără proiectul de cunoaștere al gîndirii sale, de care el însuși trebuie să dea seamă !*

(Observațiile respective ale lui Kaschnitz-Weinberg au apărut de curînd cuprinse sub titlul „Scurte scrieri referitoare la „structură" editate de Helga von Heintze, cu o prefață de Harold Keller, Berlin, 1965. (Kaschnitz von Weinberg, *Ausgewählte Schriften*, voi. I); v. și introducerea la voi. III al „Scrierilor alese" ale lui Kaschnitz von Weinberg, *Mittelmeerische Kunst, Eine Darstellung ihrer Strukturen*, Berlin, 1965, p. 1—21.)

Concluzii și perspective

1. Max Weber, *Wissenschaft als Beruf*, in *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Tübingen, 1922, p. 554.

2. Sedlmayr recunoștea cu justete că „în concepția istoriei stilurilor apare ... încă de la început tendința către o armonizare prea puțin corespunzătoare cu realitatea istorică; tendința motivată de faptul că noțiunea de stil a fost transferată de la o operă de artă individuală precis conturată în caracterul ei asupra unei epoci artistice și ea precis conturată în caracterul ei, pe care o consideră însă mult prea armonioasă." (*Die Grenzen der Stilgeschichte und die Kunst des 19. Jahrhunderts. Der Tod des Lichics*, p. 102). Același lucru s-a întimplat și cu conceptul de structură în istoriografia de artă: pentru a înțelege structura unei epoci, este nevoie, spune Sedlmayr, de „procedee strict științifice prin care o epocă să poată fi înțeleasă cît mai bine, pornindu-se de la premise puține; iar din acele premise, să se poată extrage, în logica lor interioară, înțelegerea celor ce vor urma, așa după cum, pentru înțelegerea

unei opere de artă se pornea de la un nucleu cît mai concentrat, spre aspecte periferice cît mai numeroase." (K.W. 198). Conceptul istoric de structură nu „armonizează” istoria, dar dă iluzia unității, schematizează și nivelează. Asociat cu conceptul de totalitate, el poate fi desfășurat polemic împotriva prezentului „fărăîmițat”.

3. Helmut Kuhn, *Wesen und Wirken des Kunstwerks* (Esența și efectul operei de artă), München, 1960 p. 18.

4. Hegel, *Vorlesungen über die Ästhetik*, ed. Bassenge, p. 57/58, 59.

5. V. și comentariile lui Gadamer la fraza lui Ranke: „Divinitatea— dacă mi se permite această observație — mi-o imaginez în următorul fel: de vreme ce nu are în fața ei problema timpului, poate privi de sus și pe ansamblu întreaga istorie a omenirii și să aprecieze
360

tate aspectele în mod egal." (*Weltgeschichte*, IX, 2, p. 5). „Aici ideea inteligenței infinite (*inllectus intuilus*) pentru care toate sînt egale între ele (*omnia simul*), este transformată în prototip al dreptății istorice. El este accesibil istoricului care știe că toate epocile și fenomenele istoriei au egală îndreptățire în fața divinității, în felul acesta (conștiința istoricului reprezintă desăvîrșirea "conștiinței de sine a omului. Cu cît cineva reușește mai bine să înțeleagă valoarea specifică indestructibilă a fiecărui fenomen, ceea ce înseamnă să gîndească istoricește, cu atît gîndește lucrurile mai asemănător divinității ...Această idee a lui Ranke nu poate fi circumscrisă mai bine... decît cu ajutorul conceptelor hegeliene. Istoricul, așa cum îl înțelegea Ranke, ține de structura spiritului absolut, pe care Hegel a descris-o ca „structură a religiei artei." (*Wahrheit und Methode*, p. 198,199). v. și Helmut Kuhn: „Este adevărat, aproape fără excepție, că atunci cînd medităm mai atent la vreo formulare a științelor istoriei germane, dăm de Hegel.....(*Wesen und Wirken des Kunstwerks*,p.17): de asemenea analiza conținutului hegelian al unei fraze de Ernst Buschor, *ibidem*. p. 12—18).

6. Hegel, *Phänomenologie des Geistes* (Fenomenologia spiritului), ed. Johann Hoffmeister, Leipzig, 1949, p. 546 (încheierea).

7. Toate teoriile majore despre stil au fost determinate în sensul că definesc o schemă prestabilită de „evoluție” ... (James S. Ackerman, *Style*, în „Ackerman-Carpenter, Art and Archaeology", „The Princeton Studies", Enalewood Cliffs, 1963, p. 171.

8. *Ober die kunsgeschichtlichen Begriffe „Stil” und „Sprache”* în volumul omagial dedicat lui Hans Sedlmayr, München, 1962, p. 102—115; citate la p. 113 și 114.

9. Friedrich Nietzsche, *Goethe-Dämmerung, Streifzüge eines Unzeitgemäßen*, II, în Nietzsche, *Werke*, ed. de Karl Schlechter, II, München, (1955), p. 997.

10. *Tradition und Stil in der abendländischen Kunst*, în:

Hans Jantzen, *Ober den gotischen Kirchenraum und ar.drcr Aufsätze*, Berlin, 1951, p.89, 91. Și conceptul lui Jantzen este plurisemnificativ. Pe lângă semnificația pozitiv valorizatoare a stilului ca „forță spirituală”, apare și o semnificație pur descriptivă, fără apreciere valorică. În sensul acesteia din urmă, Jantzen scria în studiul său: *Wert und Wertung des Kunstwerks*: „Raporturile dintre privitor și operă sînt acum pluristratificate. Există fără îndoială raporturi cu totul în afara ideii de valoare, cum ar fi de pildă analiza stilistică operată de un istoric de artă, în care se indică pînă în cele mai mici amănunte care plasează opera de artă pe o anume treaptă a istoriei. Acest lucru nu are nici o legătură cu determinarea calității...” (Volumul omagial Kurt Bausch, Deutscher Kunstverlag, 1957, p. 16)

11. Nietzsche, *Von Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben*, (Werke, I, p. 224. Kurt Badt a vorbit pentru 361

prima oară despre istoria stilurilor ca despre o istorie „monumentală”, totuși în alt sens. (în studiul nepublicat *Deutsche Kunstgeschichte in der gegenwärtigen Welt*).

12. *Op cit.*, p. 114.

13. *Verlust der Geschichte*, Gottingen, 1959, p. 10, 11 .

14. Dieter Heinrich, *Die Einheit der Wissenschaftslehre* Max Webers, Tübingen, 1952, p. 90.

15. Max Weber, *Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis*, Gcsammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, p. 165.

16. Un exemplu: Sedlmayr scria în schița sa: *Die Wissenschaft der Kunstgeschichte systematisch betrachtet*: „Cercetarea raporturilor genetice (dintre operele de artă) ... constituie temelia reconstrucției unui eveniment „așa cum a fost el” (Ranke) Ceea ce s-a întîmplat însă *in fond*, înțeleg abia atunci cînd reduc un fragment de istorie astfel reconstruită — de ex. o epocă — la factorii care au pus în acțiune evenimentul”. (K.W. 185/186)

17. Tipul ideal „este obținut prin potențarea unilaterală a unuia sau mai multor puncte de vedere și prin fuzionarea într-o unitate densă a mai multor fenomene particulare difuze și discrete, în prealabil afirmate, uneori mai mult, alteori mai puțin, alteori deloc, și care unitate se adaptează acelor puncte de vedere unilateral relevante, constituindu-se într-o imagine mentală unitară.” (Max Weber, *op. cit.*, p. 191)—Și totuși, conceptele sistemelor isloriografice de artă menționate nu pot fi denumite „tipuri ideale” decît în sens neadecvat.

Conceptul lui Max Weber despre tipul ideal este mai riguros; v. și Heinrich, *op. cil.*, p. 83—103. Totuși în contextul nostru este vorba numai de anumite principii ale cunoașterii istorice, valabile atît pentru conceptele istoriografiei de artă, cît și pentru „tipurile ideale” în sensul strict.

18. Max Weber, *op. cil.*, p. 199/200.

19. Max Weber, *Knies und das Irrationa'itätsproblcm*, *op.*

cit., p. 133.

20. Julius von Schlosser, „*Stilgtseichte*“ und „*Sprachgeschichte*“ der bildenden Kunst, în „Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil. hist.

Abt.“, I, München 1935. într-un înțeles asemănător deosebit Wolfgang Braunsfeld arta „purătoare de stil” de „arta purtată de stil” (într-un studiu nepublicat).

21. Kurt Badt, *Die Idee der Welt und das Selbst als fundamentale Wesenheiten bildender Kunst* (Ideea universului și eul ca forme fundamentale ale artei plastice), în volumul omagial pentru Walter Friedlaender, 1933, p. 28, 29. (Exemplar dactilografiat, la Warburg Institute, Londra).

22. Friedrich Schiller, *Kallias oder über die Schönheit, Briefe an Goltfried Körner*, 8. februarie, 23. februarie 1793. (*Sämtliche Werke*, ed. de Gerhard Fricke și Herbert G. Gopfert, V. München 1960, p. 400, 421).

352

23. Schiller, *über die ästhetische Erziehung des Menschen*, A 27-a scrisoare, *op. cit.*, p. 663.

24. V. aici și Leopold Ettlinger, *Art History Today*, Londra 1961, p. 10: „în ceea ce privește problema felului de a concepe istoria artei, din curioasa alianță între Winckelmann, romantismul antichizant și Hegel, filosoful determinist al istoriei, s-a născut acea preocupare privind problema generală a „stilurilor” — atât naționale cât și ale unor epoci — care a devenit o problemă pronunțat caracteristică a studiilor de istoria artei până în zilele noastre”. Nu pot fi totuși de acord cu părerea lui Ettlinger, alunei când găsește soluția problemei stilurilor în teoria psihologică asupra istoriografiei de artă a lui Ernst Gombrich. („Problema stilului a fost plasată acum acolo unde îi este locul: în psihologia percepției...” p.19). Cu privire la critica adusă concepției lui Gombrich v. și recenzia lui Rudolf Arnheim asupra cărții lui Gombrich *Art and Illusion, A Study in the Psychology of Pictorial Representation*, Londra, 1960, în „Art Bulletin” XLIV, 1962, p. 75—79.

25. *Von Hegel zu Nietzsche*, ed. a 4-a, Stuttgart, 1958, p. 44, 45, 58.

26. „Presiunea se exercită din însăși știința noastră, rodul copt din arborele cunoașterii. Noi știm acum că o lege a cauzalității străbate întreaga creație universală. Orice devenire este condiționată de o dispariție, orice viață cere și moarte, orice mișcare se produce pe socoteala altora. O luptă fără sfârșit și fără răgaz pentru existență, de care omul dotat cu atîta inteligență și sensibilitate suferă înfinit mai mult decît ființele vii de abia vizibile pe care el le nimicește cu sutele, dintr-o singură mișcare. De milenii orice formă de activitate culturală s-a străduit să pună opreliști dreptului natural, dar brutal, al celui mai tare, înlocuindu-l cu o ordine universală eliberatoare. Astăzi, la capătul atîtor eforturi lungi și grele, soarta noastră ne apare inevi-

tabilă; nu putem scăpa de ea, în loc de liniște, pace și armonie întâlnim luptă fără sfârșit, distrugere, dizarmonie atât timp cât există viață și mișcare." (Riegl, *Dic Siimmumj als Inhalt der modernen KunsI*, 1899, A. 29)

27. „Este una din frumoasele misiuni ale istoriei științifice de artă aceea de a menține viu cel puțin conceptul unei astfel de vizualități unitare, de a depăși haosul confuz (al formelor vizuale de astăzi) și de a pune privirea într-un raport ferm și clar cu lumea vizibilă." (Wolfflin, *K.O.*, X).

28. Max Weber— *Politiker, Forscher, Philosoph*, Miinchen, 1958, p. 55/56, 53.

29. Această concepție coincide cu teoria stilului emisă de James Ackerman, care analizează mai amănunțit problemele din acest context: „Deoarece ideea noastră despre stil nu este o descoperire, ci este creată prin abstractizarea anumitor trăsături ale operelor de artă

363
în scopul de a sprijini munca istorică și critică, nu are sens să întrebăm, ca de obicei, „Ce este stilul”? întrebarea relevantă ar fi mai curînd „care definiție a stilului asigură structura cea mai utilă pentru istoria artei?”
... Nu există un corelativ obiectiv posibil pentru ideea noastră despre stil... Meritul conceptului nostru de stil este că definind *relații* obține diferite moduri de ordonare acolo unde altfel n-ar exista decît o vastă suită de produse care-și ajung sieși ... Modelul stilistic se schimbă atunci; el nu este determinat de vreun destin sau de un scop comun, ci de succesiunea unui complex de decizii tot atît de numeroase ca și lucrările prin care am ajuns la definirea stilului. Putem detecta un model sau distinge o problemă comună mai multor situații, deoarece oricare decizie în curs, prin selecția ei de elemente ce urmează să fie reținute sau respinse, ca și prin inovațiile ei, va da întregului o configurație determinabilă. Configurația poate să *pară* ca avînd un scop sau fiind predestinată, pentru că orice lucrare care urmează reține ceva din cele precedente și pentru că inovațiile, deși nu sînt anticipate în opere mai timpurii, sînt coerent legate de acestea. Ceea ce motivează însă acum procesul este o constantă incidență a tatonărilor în necunoscut, și nu o suită de pași spre soluția perfectă ... în acest capitol am încercat să definesc principii bazate cit de mult posibil pe examinarea procesului de creație astfel încît opera de artă individuală, și nu forța unui oarecare vag destin, să poată fi socotită ca prim motor al procesului istoric revelat de stil. Astfel am interpretat conceptul stilului și al limitelor sale, ca o generalizare pe care, comparînd între ele opere individuale, o realizăm în forme convenabile scopurilor noastre istorice și critice." (James S. Ackerman, *Siyle*, în „Ackerman-Carpenter, Art and Archaeology"; cit. la p. 165, 166, 175, 186.)

Wolfflin spunea și el despre conceptele lui fundamentale, luate fiecare în parte, că sînt „doar construcții auxiliare”, „criterii necesare pentru stabilirea orientărilor.” (G. 16)

Pentru problema aici discutată, a descrierii stilurilor și culturilor în general, să ne amintim și de frazele introductive ale lui Jacob Burckhardt la *Kultiir der Renaissance in Italien*: „în adevăratul sens al cuvintului această scriere poartă titlul unei simple încercări ...

Contururile spirituale ale unei epoci oferă poate fiecărei priviri o altă imagine ... în largul mării spre care îndrăznim să ne avîntăm, există multe direcții și căi posibile și n-ar fi greu ca aceleași studii care au fost întreprinse pentru lucrarea de față, în mîinile altora să fi aflat nu numai o utilizare și tratare cu totul diferite, dar să fi dus și la concluzii fundamentale deosebite. Obiectul în sine ar fi îndeajuns de important, pentru a ne face să dorim multe alte prelucrări ale lui, pentru a solicita spusele unor cercetători cu cele mai diferite puncte de

364

vedere. ...”(cit. după ediția Kroncr, Stuttgart 1938, p. 3).

30. V. și Karl Lowith: „Problema istoriei nu poate fi rezolvată în interiorul propriului ei domeniu. Evenimentele istorice ca atare nu cuprind nici cea mai mică indicație cu privire la vreun sens ultim, atotcuprinzător. Istoria nu cunoaște un rezultat ultim. O soluție a problemelor ei oferită de ea însăși n-a existat și nu va exista vreodată, căci experiența umană a istoriei este o experiență a permanentelor eșecuri.” (*Wellgeschichte und Heilsgeschehen, Vie theologisclien Voraussetzungen der Gtschlichtsphiloiophic*, ed. a 3-a, Stuttgart 1953, p. 175).

31. Cerința analizei structurale ca opera de artă să fie mereu recreată conform „stării de spirit originare” care i-a stat la bază, se leagă de teza lui Sedlmayr cu privire la temporalitatea supraistorică a operei de artă, la care privitorul ar avea acces. (*Die wahre und die falsche Gegenwart*, K.W. 140—159) Gadamer a criticat concepția lui Sedlmayr astfel: „Chiar și discursul despre două feluri de temporalitate—una istorică și una supraistorică— prin care Sedlmayr, atașîndu-se de Baader și referindu-se la Bollnow, încearcă să determine temporalitatea operei de artă, nu depășește stadiul unei opoziții dialectice. Timpul supraistoric, timpul „nevătămat”, în care „prezentul” nu este doar clipă fugară, el plenitudine a timpului, este analizat din punctul de vedere al temporalității „existențiale”, indiferent de trăsătura care ar caracteriza-o, fie ea greutate, ușurință, inocență. Cit de insuficientă este o astfel de opoziție, reiese tocmai atunci cînd, urmărind faptele, se accepta că „timpul veritabil” pătrunde în „timpul aparent” istoric-existențial. O astfel de pătrundere ar avea evident caracterul unei epifanii, ceea ce înseamnă că ar fi lipsită de continuitate pentru conștiința care înre-

gistrează experiența ... Aici se răzbună neînțelegerea de care s-a izbit expunerea ontologică a lui Heidegger cu privire la orizontul temporalității. În loc de a se reține semnificația metodică a analiticii existențiale a prezenței în lume, se tratează această temporalitate existențială, istorică, a unei prezențe în lume definită prin anxietate, înaintare spre moarte, deci tranziție radicală, ca și cum ar fi vorba despre o posibilitate între altele de a înțelege existența, uitându-se de faptul că ceea ce se dezvăluie aici ca temporalitate, este însuși modul de a fi al înțelegerii ... "(*Wahheit und Methode*, p. 115, 116, apoi p. 281: „Căci abia din momentul și din optica acelei cotituri ontologice pe care Heidegger a impus-o înțelegerii atribuindu-i calitatea „existențialului” și interpretării temporale, pe care a dat-o modului de a fi al existenței în lume, putea fi postulată productivitatea hermeneutică a distanțării de timp. A cum timpul nu mai este în primul rând un abis. P^{este}/ff

365

temelia purtătoare a evenimentelor în care prezentul își înfige rădăcinile. De aceea distanțarea de timp nu trebuie înfrântă, depășită. Ideea aceasta era mai curând o premisă naivă a istorismului care socotea că trebuie să te transferi în spiritul epocii studiate, să gindești cu reprezentările și conceptele lui, nu cu cele ale epocii proprii; că în acest fel progresezi spre obiectivitatea istorică. În realitate important este să recunoști în distanțarea de timp o modalitate pozitivă și productivă a actului de a înțelege.”)

32. *Erläuterungen zu Holderlins Dichtung*, ed. a 2-a Frankfurt/M., 1951, p. 8. Deosebirea față de interpretarea muzicală iese aici clar în evidență; interpretarea muzicală este spectacol, ea ajută opera de artă să-și implinească prezența senzorial-spirituală.

33. Sedlmayr, *Zum Begriff der „Strukturanalyse”*, op. cit., p. 150. În ampla sa monografie despre Fischer von Erlach (1956), cea mai frumoasă carte a lui Sedlmayr, el renunță la metoda analizei structurale. Aici nu mai există deducerea aspectelor periferice dintr-un punct central. Sedlmayr se mulțumește acum cu prezentarea unor constante, (op. cit. p. 69—76).

34. V. și aici Badt, *Modell und Maler von Jan Vermeer*, p. 15/16, 129/130; *Die Kunst Cezannes*, p. 12, 13.

35. *Die Kunstgeschichte und die heulige Philosophie*; Marlin Heideggers *F. einfluss auf die Wissenschaften*, Bern, 1949, p. 91. Unicitatea operei a fost minunat exprimată în interpretările lui Wilhelm Vdge. Acestea — și alte interpretări importante ale unor opere de artă individuale — nu erau bazate pe o teorie și de aceea nici nu puteau fi puse în umbră de teoriile istoriografiei de artă cu caracter generalizator. Numai orientarea generalizatoare în știința artei se străduiește de mult să-și găsească un fundament teoretic.

36. V. aici Walter Biemel, *Die Bedeutung von Kants Be-*

gründung der Ästhetik für die Philosophie der Kunst, în Kantstudien, Erg. H. 77, Köln, 1959. Ludwig Landgrebe, Philosophie der Gegenwart, Berlin, 1957, Capitolul 5: Das philosophische Problem der Kunst.

37. V. și Sedlmayr, K.W. 128—139; Analogie, Kunstgeschichte und Kunst; Normen der bildenden Kunst; Idee einer kritischen Symbolik.

38. Der Ursprung des Kunstwerkes; Holzwege, ed. a 2-a, Frankfurt/M., 1952, p. 64, 67, 44.; v. aici și introducerea lui Hans-Georg Gadamer la ediția studiului lui Heidegger în Reclam Universal-Bibliothek, Stuttgart, 1960.

39. O dată cu aceasta se afirmă că și invers o interpretare filosofică, ce se consideră mai presus de analiza fenomenelor artistice și raportarea la creația de ansamblu a artistului, poate greși. Pe bună dreptate, a respins Kurt Badt ca inadecvată interpretarea dată de Heidegger Ghetelor lui Vincent Van Gogh (Holzwege, p. 22—24) (Modell und Maler von Jan Vermeer, Probleme der Interpretation, p. 14).

366

40. Vom Wesen der Wahrheit, ed. a 3-a, Frankfurt / M, 1954, p. 12.

41. Frumusețea, adevărul și libertatea definesc rangul unei opere de artă. Rangul operei nu poate fi stabilit în chip obiectiv și general valabil. Nu există aici posibilitatea de a forța acordul; v. și Hans Jantzen: „Recunoașterea rangului, a calității artistice a unei opere de artă deninde de calitatea privitorului.” (Wert und Werlung des Kunstwerks, în volumul omagial Kurt Bauch, p. 18).

42. Badt, Modell und Maler von Jan Vermeer, p.89.—Pentru delimitarea dintre artistic și condițiile lui favorizante v. și Kurt Bauch, Kunst als Form, în „Jahrbuch für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft”, VII, 1962, p. 167—188.

43. Este poate necesar, să mai atragem o dată atenția că stilul obiectiv nu apare niciodată ca fenomen. Fenomenalitatea se manifestă numai în asemănările dintre opere de artă individuale, din care reiese, coneluziv, stilul. Benedetto Croce a arătat cu insistență că stilurile reprezintă doar abstracțiuni ale unor opere singulare, concrete și că o istorie a artei concepută ca o istorie a stilurilor, devine inevitabil o istorie a unor abstracțiuni.” (Kleine Schriften zur Ästhetik, II, p. 221).

44. La Wilhelm Voge întâlnim formulări de acest fel: „Neavind prea multă rezistență, s-a lăsat dus de valurile curentului epocii ...” (Der Meister des Grafen von Kirehlerg; lucrare dedicată lui Wilhelm Pinder, Leipzig, 1938, p. 343). O astfel de formulare arată că un „curent al epocii”, un „stil al epocii”, pot deveni piedici în realizarea de sine adevărată a unui artist.

45. V. și Badt, Die Kunst Cezannes, p. 9; „întrebarea privind esența artei, fie a artei în genere sau a creației unui artist, trebuie să-și primească răspunsul pe căi ocolite, deoarece nu se poate porni nici de la persoana

artistului, nici de la capacitatea artistică, nici de la opera de artă, iar un demers în linie dreaptă al gândirii asupra acestei probleme nu poate fi dus la capăt, demers în care toate chestiunile esențiale să seclarifice una după alta și una indiferent de cealaltă. Avînd prezent în minte acest fapt, cartea de față este compusă în cerc, și nu ca o linie de succesiuni" Heidegger, *Der Ursprung des Kunstwerkes*: „Artistul este originea operei de artă. Opera este originea artistului. Nu pot exista unul fără celălalt. În același timp nici unul din cei doi nu poartă singur sarcinile amîndurora. Artistul și opera *ființează* fiecare în sine și în relația lor de reciprocitate mediată de un al treilea, care este de fapt primul element; anume de ceea ce conferă atît artistului cît și operei denumirea lor, adică arta ... Ceea ce este arta, trebuie să rezulte din operă. Ceea ce este opera putem afla numai cunoscînd esența arte; în acest fel trebuie să dcsnvîrșim cercul. Nu este vorba aici nici de un ajutor la nevoie și nici de vreo lipsă." (*Holzwege*, p. 7, 8)— Heidegger, *Sein und Zeii*: „A vedea în acest cerc un *viliosum*, și a

scruta cu privirea alte căi, a-l evita, chiar și numai a-) „resimți" ca imperfecțiune inevitabilă, înseamnă a înțelege fundamental greșit înțelegerea însăși. ... Hotărîtor nu este faptul de a ieși din cerc, ci de a intra în el în modul cel mai potrivit. Acest cerc al înțelegerii nu este un cerc în care se mișcă după plac un oarecare mod de cunoaștere, ci este expresia *pre-siructurii* existențiale a însăși ființării în lume." (ed. a 6-a, Tiibingen, 1949, p. 153)

Philosophische Untersuchungen iiber das Wesen der menschlichen Freiheit and die damit zusammenhängenden Gegenstände, 1809; Schelling, *Werke*, ed. de K.F.A Schelling, Stuttgart-Augsburg, 1856—1861, VII, p. 399.

BIBLIOGRAFIE

ACKERMAN, James S., *Sigle*, în „Ackerman-Carpenter, Art and Archeology, The Princeton Studies", Englewood-Cliffs, 1963, p. 164—186.

ALPATOV, Michail, *Das Selbsibildnis Poussins im Louvre*, '„Kunst wvissenschaftliche Forschungen", II, p. 115—130.

BADT, Kurt, *Die Idee der Welt und das Selbst als fundamentale Wesenheiten bildender Kunst*; Studiu dedicat lui Walter Friedländer, 1933, p. 5—31; Exemplar dactilografiat la Warburg Institute, Londra.

Die Kunst Cizannes, München, 1956.

Der Gott und der Kiinsller: „Philosophisches Jahrbuch der Gorres-Gesellsehait", 64, 1956, p. 372—392.

McdeU und Malcr von Jan Vermeer, Probleme der Interpretation, Eine Streitschrift gegen-Hans Scdlmagr, Köln, 1963.

Domenichinos „Caccia di Diana" in der Galleria Borghese

„Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst“, XII, 1962, p. 216—237.

Raumphantasien und Raumillusionen—■ *Wesen der Plastik*, Köln, 1963.

BAUCH, Kurt, *Kunst als Form*; „Jahrbuch für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft“, XI, 1962, p. 167—188.

BENJAMIN, Walter, *Der Begriff der Kunstskulptur in der deutschen Romantik*; Benjamin, *Schriften*, II, Frankfurt/M., 1955.

BIEMEL, Walter, *Die Bedeutung von Kants Begründung der Ästhetik für die Philosophie der Kunst*; „Kantstudien“, volum anexat 77, Köln, 1959.

BING, Gertrud, *Aby M. Warburg*, Hamburg, 1958.

A. M. Warburg; „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes“, 28, 1965, p. 299—313.

BLUMENBERG, Hans, „Säkularisation“ — *Kritik einer Kategorie historischer Illegitimität; Die Philosophie und die Frage nach dem Fortschritt* („Verhandlungen des VII. Deutschen Kongresses für Philosophie“), München 1964, p. 240—265.

369

CASSIRER, Ernst, *Der Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissenschaften*; „Vorläufige der Bibliothek Warburg“, 1921—22, Leipzig-Berlin, 1923, p. 11—39.

Philosophie der symbolischen Formen, 3, vol., 1923—1929, a 3-a ed., Darmstadt, 1956—1958.

Zur Logik der Kulturwissenschaften, 1942, a 2-a ed., Darmstadt, 1961.

Was ist der Mensch? Versuch einer Philosophie der menschlichen Kultur, Stuttgart, 1960.

CROCE, Benedetto, *Kleine Schriften zur Ästhetik*, selectate și traduse de Julius von Schösser, II, Tübingen, 1929.

DILTHEY, Wilhelm, *Die Entstehung der Hermeneutik* (1900); *Gesammelte Schriften*, V, Stuttgart-Göttingen, a 2-a ed., 1957, p. 317—338.

DVORAK, Max, *Kunstgeschichte als Geistesgeschichte*, München, 1928.

Gesammelte Aufsätze zur Kunstgeschichte, München, 1929.

FIEDLER, Konrad, *Schriften über Kunst*, ed. de Hermann Konnerth, 2 vol., München, 1913.

FRANKL, Paul, *Die Entwicklungsphasen der neueren Baukunst*, Leipzig-Berlin, 1914.

Besprechung von F. Adama von Schelltema, Die Kunst unserer Vorzeit; „Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur“, VI, 1937, p. 73—93.

Das System der Kunstwissenschaft, Leipzig, 1938.

FRIEDMANN, Hermann, *Die Welt der Formen, System eines morphologischen Idealismus*, München, 1930.

GADAMER, Hans-Georg, *Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*, Tübingen, 1960.

GOSEBRUCH, Martin, *Besprechung von Hans Sedlmayr, Die Entstehung der Kathedrale*; „Göttingische Gelehrte Anzeigen“, 208, 1954, p. 232—265.

HEIDEGGER, Martin, *Der Ursprung des Kunstwerkes*;

Ilolzwege, a 2-a ed., Erankfurt/M., 1952.
Vom Wesen der Wahrheit, a 3-a ed., Frankfurt/M., 1954.
 IIEIDRICH, Ernst, *Beiträgc zur Gcschichte und Methode der Kunstgeschichte*, Basel, 1917.
 IIEISE, Cari Georg, *Persiinliche Erinnerngen an Aby Warburg*, New York, 1947.
 IIEMPEL, Eberhard, *Ist „cine strenge Kunslwissenschaft“ möglich?; „Zeitschrift ftir Kunstgeschichte“*, 3, 1934, p. 155—163.
 HENRICH, Dieter, *Die Einheit der Wissensciaftslehre Max Webers*, Tiibingen, 1952.
 HEUSS, Alfred, *Yerlusi der Gcschichte*, Gottingen, 1959.
 HILDEBRAND, Adoll von, *Das Problem der Fonn in der bildenden Kunst*, a 3-a ed., Strassfcourg, 1913.
 JAHN, Johannes (Edit.), *Die Kunslwissenschaft der Gegenwart in Scblsldarslellungen*, Leipzig, 1924.
 JÄINIG, Dieter, *Negel und die These rom „Yerlust der Mitte“; Spengler-Studien*, dedicat lui Manfred Schroter cu ocazia împlinirii vârstei de 85 ani, Miinchen, 1965, p. 147—17 I
 370
 JANTZEN, Hans, *Besprechung von Rlegls Gcsainmrln Auf sälzen; „Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur“*, III, 1930/31, p. 65—74.
Tradition und Stil in dcr abendländischen Kunst: Ubeden gotischen Kirchenraum und andere Aufsätze, Berlin, 1951, p. 79—94.
Wert und Wertung des Kunstwerkes; Studiu dedicat lui Kurt Bauch, „Deutscher Kunstverlag“, 1957, p. 9—20.
 JASPERS, Karl, *Vom Ursprung und Ziel der Gesehichte*, Miinchen, 1949.
Max Weber—Politiker, Forscher, Philosoph, Miinchen, 1958.
 KASCHNITZ-WEINBERG, Guido von, *Besprechung von Alois Ricgl, Die spalrbmische Kunslindustrie*; Gnomon, 5, 1929, p. 1959 și urm. retipărit în: „Hefte des kunst-historischen Seminars der Universität Miinchen“, 4, 1959, p. 25—39.
Bemerkungen zur Struklur der ägyptlschen Plaslik; „Kunst-wissensehaftliehe Forschungen“, II, Berlin, 1933, p. 7—24.
Bemerkungen zur Struktur der allitalischen Plaslik; „Studi Etruschi“, VII, Florența, 1933, p. 135—195.
 KATZ, David, *Der Aufbau der Taslwelt*, Leipzig, 1925.
 KREIS, Friedrich, *Der kunstgeschichtliche Gegenstand, Ein Beitrag zur Deutung des Stilbegriffs*, Stuttgart, 1928.
 KUHN, Helmut, *Wesen und Wirken des Kunslwerks*, Miinchen, 1960.
 LOWTTH, Karl, *Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie*, a 3-a ed., Stuttgart, 1958.
Von Hegel zu Nietzsche, a 4-a ed., Stuttgart, 1958.
 MANNHEIM, Karl, *Beilräge zur Theorie der Weltanschauungsinlerprelation; „Kunstgeschichtliche Einzelclarstel-*

lungen", II, Viena, 1923.

PÄGGHT, Otto, *Besprechung von Max J. FriedlÄndir*, Dierick Bouts — Joos van Gent; „Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur", I, 1927/28, p. 37—54.

Das Endc der Abbildltheorie; „Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur", III, 1930/31, p. 1—9.

Gesallungsprinzipien der westlichen Malcrei des 15. Jahr-Juinderls; „Kunstwissenschaftliche Forschungen", II, Berlin, 1933, p. 75—100.

Besprechung von Erwin Panofsky, Early Netherlandish Painting; „The Burlington Magazine", XCVIII. 1956, p. 110—116, 267—279.

Alois Riegl; „The Burlington Magazine", CV, 1963, p. 188—193.

PANOFISKY, Erwin, *Idea, Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Knnstltheorte*, 1924, a 2-a ed., Berlin, 1960.

A. Warburg; „Repertorium fur Kunstwissenschaft", LI, 1930, p. 1—4.

Hercules am Schcidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst; „Studien der Bibliothek Warburg", XV! II, Leipzig-Berlin, 1930.

371

Studies in Iconology, New York, 1939, a 2-a ed., 1962.

Early Netherlandish Painting. lis Origins and Characier, Cambridge, 1953.

Meaning in tlle Visual Ar!s, Garden City, 1, N.Y., 1957.

Raymond Klibansky and Fritz Saxl, *Saturn and Melan-eholy, Studies in the Ilistory of Natural Philosophii, Religion and Ari*, Londra, 1964.

Aufsätze iu Grundfragen der Kunslwissenschaft, selectate și editate de Hariolf Oberer și Egon Yerheyen, Berlin, 1964.

PASSARGE, Walter, *Die Phitosophie der Kunstgeschichte in derGegenwart*, Berlin, 1930 („Philosophische Forschungs-berichte", I).

REVESZ, Geza, *Die Formenwelt des Tastsinnes*, 2 voi.: *Formastheik und Plastik der Rlinden*, Den Haag, 1938.

RIEGL, Alois, *Slilfragen, Gmndlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik*, Berlin, 1893.

SpÄtrbmische Kunstindustrie, Viena, 1901, reeditat de Emil Reisch, Viena, 1927.

Das hollÄndische Gmppenporträt, 1902, reeditat de Karl M. Swoboda, Viena, 1931.

Gesammelte Aufsätze, ed. de Karl M. Swoboda, Augsburg-Viena, 1929.

RIETZIER, Kurt, *7 raktat vom Schiinen, Zur Ontologie der Kunst*, Frankfurt/M., 1935, („Philosophische Abhandlungen", 111.)

RUPPRECHT, Bernhard, *Plaslisches Ideal und Symbol im Bilderstreil der Goethezeit*; „Probleme der Kunstwissenschaft", I, Berlin, 1963, p. 195—230.

SANDER, Friedrich, *Ilans Volkelt, Ganzheitspsychologie, Grundlagen, Ergebnisse, Anwendungen*, Munchen, 1962.

SAXL, Fritz, *Die Bibliothck Warburg und ihr Zici*; „Yort-

räge der Bibliothek Warburg", 1921—22, Leipzig-Perlin, p. 1—10. *Rinascimento deU'Antichità*, „Studien zu Arbeiten A. Warburgs; Repertorium für Kimstwissen-schaft", XLIII, 1922, p. 220—272.

Lectures, I, Londra, 1957.

SCHAP1RO, Meycr, *Resprechung der kunstwissenschafllichen Forschungen II: The New Vienesese Schcol*; „The Art Bulletin", XVIII, 1936, p. 258—266.

Style; „Anthropology Today", ed. A. L. Kroeber, Chicago University Press, 1953, p. 287—312; reeditat in: „Aeslhetics Today", ed. Morris Philipson, Meridian, 1961, p. 81—113.

SCHLES1NGER, Max, *Geschichte des Symbols*, Berlin, 1912.

SCHLOSSER, Julius von, „*Stilgcschichte*" und „*Sprache-schichte*" der bildenden Kunst, „Sitzungsberichte der Baye-rischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Abt.", Munchen, 1935, Hett I.

SEDLMAYR, Hans, *Fischer von Erlach der Alterc*, Munchen, 1925.

Gesialtetes Sehcn; „Belvedere", 8,1925, Heft 10,p. 65—73.

„*Summaive Slilkrikil*" „Belvedere", 9/10,1926, „Forum", p. 21—23.

372

Der absolute Stådlebau, Stadibaupläne von Le Corbuslei;

„Die Baupolitik", I, Munchen, 1926/27. p. 16—21.

Oslerreichische Barockarchileklur 1690—1740, \ ier.a, 1930.

Die Archilektur Borrominis, Eerlin, 1930, a 2-a ed., Mun-chen, 1939.

Besprechung von Eduard Coiidenhove-Erthal: Carlo Fontana und die Archilektur des rbmischen Spåtbarocks; „Kritische Berichte zur kuntgeschichtlichen Literatur", III, 1930/31, p. 93—95.

Zum Begriff der „Slrukluranalyse" (Noch einmal Couden-hove-Erthals Fontana-Monographie); „Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur", III/IV, 1931/32, p. 146—160.

Besprechung von G. J. von Allesch, Die ästhetische Er-schtinungsiweise der Farben; „Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur", IV, 1931/32, p. 214—224.

Geschichte und Kunstgeschichte; „Mitteilungen des Oster-reichischen Instituts für Geschichtsforschung", 50, 1936, p. 185—199.

Die Kugel als Gebäude oder Das Bodenlose; „Das Werk des Kunstlers", 1, 1939/40, p. 278—310.

Verlust der Mitte, Die bildende KunsI des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeii, Salzburg, 1948.

Ein zeitgenossischer Fachausdruck für die Raumform „Baldachin". „Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. KT.", 1949, Nr. 23, p. 535—539.

Verlust der Miile, Eine Formei und ihr Sinn; „Mitteilun-gen der Gesellschaft für vergleichende Kunstforschung

in Wien", 3, 1950, p. 75—77.

Die Entstehung der Kathedrale, Zurich, 1950.

Die Revolution der modernen-Kunst, Hamburg, 1955 (rde I).

Analogie, Kunstgeschichte und Kunst; „Studium generale", 8, 1955, p. 697—703.

Johann Bernhard Fischer von Erlach, Viena-München, 1956.

Pieler Brueget, Der Sturz der Blinden, Paradigma einer Strukturanalyse, „Hefte des kunsthistorischen Seminars der Universität München", 2, 1957.

Das poetische Wort und die Kunst; „Hefte des kunsthistorischen Seminars der Universität München", 3, 1957, p. 1—17.

Kunst und Wahrheit, Zur Theorie und Methode der Kunstgeschichte, Hamburg 1958 (rde 71).

Idee einer kritischen Symbolik; „Umanesimo e Simbolismo, Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Umanistici", Padova, 1958, p. 75—82.

Riegls Erbe, Guido von Kaschnitz-Weinberg und die Universalgeschichte der Kunst; „Hefte des kunsthistorischen Seminars der Universität München", 4, 1959.

Epochen und Werke, Gesammelte Schriften zur Kunstgeschichte, 2 voi., Viena-München, 1959.
373

Franz von Baaders Gedanken zur Kunst; „Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft", 68, 1960, volum omagial, Alois Dempf, p. 361—369.

Interpretationen, „Hefte des kunsthistorischen Seminars der Universität München", 7—S, 1962.

Der 1. od des Lichtes, Obergangene Perspektiven zur modernen Kunst, Salzburg, 1964.

STAIGER, Emil, *Die Kunst der Interpretation*, Zurich, 1955.

STRAUS, Erwin, *Vom Sinn der Sinne*, a 2-a ed., Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1956.

TIETZE, Hans, *Die Methode der Kunstgeschichte*, Leipzig, 1913.

TOWE, Christian, *Die Formen der etitwickelnden Kunstgeschichtsschreibung. Zugleich ein Beitrag zur Deutung des Entwicklungsbegriffs*, Berlin, 1939.

VISCHER, Friedrich Theodor, *Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen*, 1847—1858, a 2-a ed., îngrijită de Robert Vischer, München, 1922.

Kritische Gänge, 1860—1866, 1873, a 2-a ed., îngrijită de Robert Vischer, München 1920.

GOETHE, Johann Wolfgang von, *Neue Beiträge zur Kritik des Gedichts*, Stuttgart, 1875.

Das Schöne und die Kunst, ed. de Robert Vischer, Stuttgart, 1898.

VOLHARD, Ewald, *Zwischen Hegel und Nietzsche, Der Ästhetiker Friedrich Theodor Vischer*, Frankfurt/M., 1932.

VOLKELT, Johannes, *Der Symbol-Begriff in der neueren Ästhetik*, Jena, 1876.

WARBURG, Aby, *Gesammelte Schriften, Die Erneuerung derheidnischen Antike, Kulturwissenschaftliche Beiträge*

zur Geschichte der europäischen Renaissance, în colaborare cu Fritz Rougemont, ed. de Gertrud Bing, 2 voi., Leipzig-Berlin, 1932.

(VEBF)R, Max, *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Tübingen, 1922.

WFIDLE, Wladimir, *Ober die kunstgeschichtlichen Begriffe „Stil“ und „Sprache“*; studiu dedicat lui Hans Serlmayr, München, 1962, p. 102—115.

WEINANDL, Ferdinand (ed.), *Gesamthafles Schen*, Volum omagial publicat cu ocazia centenarului „Christian von Ehrenfels“, Darmstadt, 1960.

WEKTHEIMER, Max, *Obtr Gestalttheorie; „Symposion“* I, 1927, p. 39—60.

WIND, Edgar, *Ästhetischer und kunstwissenschaftlicher Gedankensatz; Ein Beitrag zur Methodologie der Kunstgeschichte*, tiposcript., disertație, Hamburg, 1922.

Warburgs Begriff der Kulturwissenschaft und seine Bedeutung für die Ästhetik; „Vierter Kongress für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Beiheft zur Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft“, 25, 1931, p. 103—179.

WITTKOWER, Rudolf, *Zu Hans Sedlmayrs Besprechung von E. Coudenhove-Kalergi's Carlo Fontana: „Kritische Berichte*

374

zur kunstgeschichtlichen Literatur“, UI/IV, 1931/32, p. 142—145.

WOLFFLIN, Heinrich, *Renaissance und Barock, Eine Untersuchung über Wesen und Entstehung des Barockstils in Italien*, München, 1888.

Die klassische Kunst, Eine Einführung in die italienische Renaissance, München, 1899.

Die Kunst Albrecht Dürers, München, 1905.

Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst, München, 1915.

Italien und das deutsche Formgefühl, München, 1931.

Gedanken zur Kunstgeschichte, Basci, 1941.

Kleine Schriften (1886—1933), ed. de Joseph Gantner, Basel, 1946.

INDICE DE NUME

Ackerman, James S. 316 n.,
361 n., 363 n., 364 n.
Allesch, G. Johannes von
248
Alpatov, Michail 240,
343 n.
Arnheim, Rudolf 339 n.,
363 n.
Baader, Franz von 281, 282,
351 n.
Badt, Kurt 192, 270, 300,
311, 313, 314 n., 322 n.,
335 n., 343 n., 344 n.,
345 n., 361 n., 362 n.,
366 n., 367 n.
Barth, Hans 350 n.
Bauch, Kurt 310, 367 n.
Benjamin, Walter 289,
354 n.
Bialostocki, Jan 315 n.
Bielohlawek, Karola 225,
226
Biemel, Walter 366 n.
Bing, Gertrud 328 n.
Blumenberg, Hans 350 n.
Braunfels, Wolfgang 362 n.
Burckhardt, Jacob 161.
364 n.
Buschor, Ernst 361 n.
Cassirer, Ernst 145, 148,
150—152, 188. 189, 190,
328 n.

Coellen, Ludwig 203
Conrad-Martius, Hedwig
333 n.
Coundenhove-Erthal,
Eduard 211
Creuzer, Friedrich 124, 127,

130, 147, 326 n.
 Croce, Bened'etto 232,
 327 n., 367 n.
 Dilthey, Wilhelm 141, 200,
 201, 208, 336 n., 338 n.,
 341 n.
 Dvorak, Max 59, 235—237,
 261, 265, 319 n., 320 n.,
 341 n., 344 n.
 Ehrenfels, Christian von
 218, 221, 222, 232, 235,
 339 n., 340 n.
 Ehrenstein, Walter 339 n.
 Einem, Herbert von 355 n.
 Ettlinger, Leopold 363 n.
 Fiedler, Konrad 133, 135,
 165 319 n., 324 n.,
 325 n., 327 n., 352 n.
 Frankl, Paul 173, 175, 177,
 314 n., 333 n., 341 n.
 Frey, Dagobert 314 n.,
 320 n.
 Friedmann, Hermann 319 n.
 Friedländer, Max J. 314 n.,
 315 n., 362 n.
376
 Gadamer, Hans-Georg 190,
 318 n., 328 n., 334 n.,
 338 n., 360 n., 365 n.,
 366 n.
 Gali, Ernst 336 n., 342 n.
 Gantner, Joseph 322 n.,
 337 n.
 Giedion, Siegfried 335 n.
 Goethe, Johann Wolfgang
 22, 120, 123, 146, 206,
 261, 265, 326 n., 346 n.,
 351 n.
 Gombrich, Ernst 320 n.,
 363 n.
 Gosebruch, Martin 350 n.
 Haftmann, Werner 277
 Hauser, Arnold 314 n.
 Hegel 40, 42, 43, 119, 126,
 127, 130, 133, 146, 147,
 148, 206, 261, 265, 318 n.,
 324 n., 347 n., 360 n.,
 361 n., 363 n.
 Heidegger, Martin 203, 308,
 310, 365 n., 366 n., 367
 n.
 Heidrich, Ernst 318 n.
 Heise, Cari Georg 328 n.
 Hempel, Eberhard 240,

343 n.
Henrich, Dieter 362 n.
Herbart, Johann Friedrich
320 n.
Herder 124, 326 n.
Heuss, Alfred 298
Hild'ebrand, Adolf von 95,
98—103, 105, 107, 110,
111, 113, 114, 115, 134,
135, 139, 231, 259, 319 n.
Hofmann, Werner 318 n.,
348 n.
Imdahl, Max 319 n., 325 n.
Jähnig, Dieter 354 n.
Jantzen, Hans 296, 361 n.,
367 n.
Jaspers, Karl 306, 346 n.,
347 n.
Jedlicka, Gotthard 323 n.
Kant 25, 27, 44, 51, 122,
165, 166, 168, 169, 206,
227, 228, 276, 326 n.,
348 n.
Kaschnitz-Weinberg, Guido
von 284, 322 n., 355 n.,
356 n., 357 n, 358 n,
359 n., 360 n.
Katz, David 320 n.
Kayser, Wolfgang 341 n.
Kieser, Emil 348 n.
Knittermeyer, Heinrich
351 n.
Koffka, Kurt 218, 232, 250
Kohler, Wolfgang 232,
342 n.
Kreis, Friedrich 323 n.
Krueger, Felix 336 n.
Kuhn, Helmut 360 n.,
361 n.
Landgrebe, Ludwig 366 n.
Landmann, Michael 334 n.
Landsberger, Franz 323 n.
Lowith, Karl 303, 365 n.
Lotze, Hermann 133.
Mannheim, Karl 186, 187,
334 n.
Maritain, Jacques 328 n.
Nietzsche 296, 297, 311,
361 n.
Novalis 329 n., 355 n.
Oelrnuller, WiUi 327 n.
Oertel, Robert 332 n.
Pâcht, Otto 18, 241, 314 n.,
320 n., 343 n.

Panofsky, Erwin 18, 126,
156—193, 197—199, 202—
209, 266, 292—294, 299,
302, 304, 328 n., 334 n.
Passarge, Walter 314 n.
Pesch, Ludwig 355 n.
Petermann, Bruno 342 n.
Piei, Friedrich 316 n.
Portmann, Adolf 344 n.
Ranke, Leopold von 360 r...
361 n., 362 n.
Rehm, Walther 323 n.
Revesz, Geza 324 n.

377

Riegl, Alois 18, 24—70. 71,
72, 73, 76, 77, 83, 84,
94, 95, 111, 112, 115, 156,
157, 160, 161, 162, 163,
164. 169, 172, 202—208,
230, 266, 275, 283, 284,
292, 293, 294, 299, 302,
304, 306, 314 n., 318—
323 n., 356 n., 357 n.,
359 n., 360 n., 363 n.
Kietzler, Kurt 261, 346 n.
Rintelen, Friedrich 339 n.
Roh, Franz 348 n.
Rombach, Heinrich 328 n.
Rupprecht, Bernhard
326 n., 330 n.
Sander, Friedrich 244,
343 n.
Saxl, Fritz 328 n., 329 n.,
335 n.
Schapiro, Meyer 316 n.,
355 n.
Scheja, Georg 348 n.
Schelling 131, 146. 227. 281,
313, 320 n., 321 n.,
352 n., 368 n.
Schiller 131, 301, 311, 362
ii., 363 n.
Schlegel, Friedrich 286. 287,
289, 290, 354 n.
Schlesinger, Max 121,
326 n.
Schlosser, Jullus von 300,
321 n., 322 n., 362 n.
Schmarsow, August 314 n.
Schnitzler, Hermann 348 n.
Sedlmayr, Hans 18, 194—
287, 289—293, 295, 297,
299, 302, 304, 307, 308.
315, 318, 322, 337, 338,

340—352, 354, 355, 356,
357. 359, 360, 361. 362,
365, 366.
Solger, Karl Wilhelm Fer-
dinand 146
Staiger, Emil 229—231,
341 n.
Stenzel, Julius 86, 323 n.
Straus, Erwin 57, 224, 240,
243, 320 n., 340 n.
Strich, Fritz 325 n.
Strzygowski, Josef 333 n.
Swoboda, Karl M. 320 n.
Tietze, Hans 323 n.
Towe, Christian 323 n.
Tolnay, Karl von 246
Vierkandt, Alfred 205
Vlscher, Friedrich Theo-
dor 126, 127, 129, 130,
132, 133, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 144, 146,
150, 186, 258, 327 n.
Vischer, Robert 133, 139.
Voge, Wilhelm 366 n.,
367 n.
Vogt-G8knil, Ulya 314 n.
Volhard, Ewald 328 n.
Volkelt, Hans 341 n.,
343 n.
Volkelt, Johannes 133, 134,
147, 258, 327 n., 328 n.
Warburg, Aby 126, 136—
140, 141, 142, 143—145,
147, 148, 154, 328 n.
Weber, Max 292, 298, 299,
300, 305, 313, 325 n.,
326 n., 360 n., 362 n.,
363 n.
Weidle, Wladimir 295, 298
Weinhandl, Ferdinand 218,
275, 348 n.
Weisbach, Wemer 316 n.
Weizsäcker, Viktor von
340 n.
Wertheimer, Max 218, 221,
223, 232, 253, 268, 275,
340 n.
Wickhoff, Franz 45, 47,
318 n.
Wind, Edgar 136, 166, 170,
217
Wittkower, Rudoll 212
Wolfflin, Heinrich 18, 31,
71—119, 134, 139, 147,

159, 161, 163, 164, 167, 172,
173, 175, 206, 230—232,
243, 258, 259, 266, 284,
292—294, 296, 299, 302,
304. 306, 314 n., 323 n.,
325 n., 333 n., 356 n..
358 n., 363 n., 364 n.
Wulff, Oskar 333 n.
Zimmermann, Robert 133,
134, 319 n., 320 n.
378

W

M

W W

8

SP SP

n

g

CO W »

ar=?" _MEc.s:»g:P3:w_M3'g'_Mg'eo_a._M3

"" .MB» oi y. oi

*. Q.

33 33 33 33 33

?C

affelllBSMSSW*

S 2

? 3

I W.

- e-^w S!

OI COOHOOH 5»

Biblioteca de artă

Artă și gândire

stil

simbol

structură

Lorenz Dittmann (n. 1928 la Miinchen), elev si discipol
al lui Sedlmayr și al lui Kurt Badt, doctor al Universității
din Miinchen, profesor universitar între 1965-1970 la
Aachen și de atunci pînă in prezent la Universitatea din
Saarbrucken, unde conduce Institutul de Istoria Artei, a
publicat studiul *Stil • Simbol • Srrucruro* in anul 1967.

(...) Autorul analizează critic patru dintre direcțiile fundamentale de cercetare și teoretizare ale fenomenului artistic care s-au profilat la sfârșitul secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului XX; demersul său (...) vizează metodologia cercetării, sistematizările conceptuale și materialul exemplificator propuse de Alois Riegl, Heinrich Wölfflin, Erwin Panofsky și Hans Sedlmayr.

AMELIA PAVEL